音乐

创　作

ISBN 978-7-5360-4263-6

批准文号：粤发改价格［2017］434号　举报电话：12358　**定价：9.51 元**

音乐

普通高中课程标准实验教科书

创

作

选修

廣東省出版集團

花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 **音乐** 选修

创　作

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著

廣東省出版集團

花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 选修

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著
主编　程建平
本册主编　许新华

广东省出版集团
花 城 出 版 社
中国 · 广州

主　　编　程建平
副 主 编　伍向平　许新华
本册主编　许新华
主要编写　唐小波　魏　扬

责任编辑　邓　如
美术编辑　苏家杰
技术编辑　岑宇峻
摄影作品　魏　晖　苏知明等
平面总设计　苏家杰
本册平面设计　苏家杰

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过
普通高中课程标准实验教科书
创作　选修（简谱版）
广东基础教育课程资源研究开发中心　音乐教材编写组编著
花城出版社 出版发行
佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷
（南海区狮山科技工业园A区）

890毫米×1240毫米　16开本　8印张　160000字
2004年8月第1版　2019年12月第18次印刷
ISBN 978-7-5360-4263-6
定价：9.51元
（省物价局核定零售价格）

如发现印装质量问题，请与我社（020-37592317）联系调换。

前　言

同学们，当你听到那些优美动人、激情昂扬，或情深意浓、感人至深的乐曲时，想了解这些音乐是怎么产生的吗？想体验一下音乐创作的过程吗？想自己创作出同样美妙的音乐吗？那么，请跟我一起走进音乐创作的课堂，去感受和体验音乐创作的乐趣吧。

高中音乐教材《创作》将从了解创作开始，教同学们学会主题的写作和歌曲的创作，设计音乐中的和声与歌曲的编配，使大家能在电脑上创编自己的音乐作品。

音乐是听觉和情感的艺术。同学们在学习音乐创作时，应采用聆听与模仿的方式来组织学习。多听优秀的音乐作品，吸取别人的精华，争取在较短的时间内初步掌握音乐创作的一般原则，开发创造性思维，树立创新意识，为以后的继续学习奠定扎实的基础。音乐创作所需的音乐知识是非常广泛的，写作技能也很复杂。本教材的作用仅仅是把同学引入音乐创作的天地，望有志于在音乐创作方面发展的同学，注意感性知识和理论知识的积累，并可根据教材所推荐的参考书，继续深入学习音乐创作的相关专业知识。

同学们，艺术贵在创造。创造是无止境的，创造的乐趣也是无穷尽的，只要坚持学习，勇于实践，大胆创作，你一定会有可喜的收获。

目录

第一单元

走近音乐创作

第 1 节 了解音乐创作

在真正的音乐中，充满了一千种心灵的感受，比言词更好得多。

——［德］门德尔松

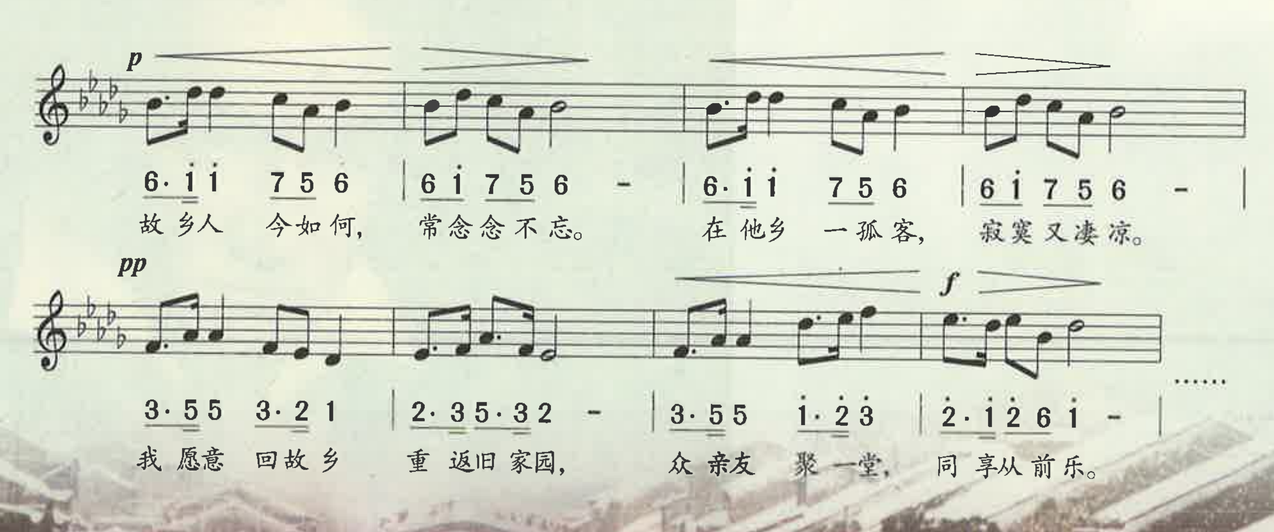

聆听与体验

“凡音之起，由人心生也”，音乐创作是一种心灵的创造性劳动。

例 1.1－1 **念故乡** ［捷克］德沃夏克曲 李叔同填词

生活是音乐创作的源泉，不同民族的音乐与不同民族的文化背景及所处地理环境密切相关。

例 1.1－2　**翻身的日子**　　朱践耳曲

每分钟 108 拍　喜悦地

千年的土地翻了身（油画）董希文绘

例 1.1－3　**蓝色狂想曲**　　［美］格什温曲

每分钟 80 拍

- 作曲家的创作就是把对生活的感受升华为音乐。

例 1.1－4 唢呐曲《百鸟朝凤》

例 1.1－5 古琴曲《流水》

例 1.1-6　**弯弯的月亮**　　　　李海鹰词曲

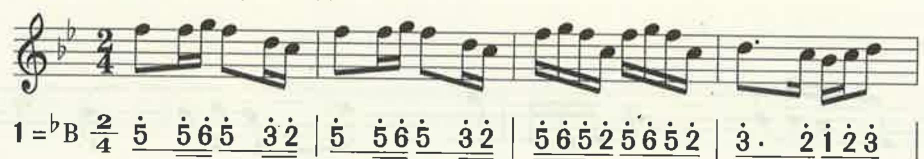

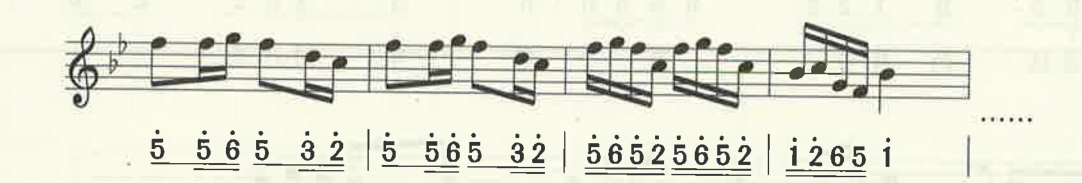
例 1.1-7　**阳关三叠**　　　　[唐]王维诗　王震亚编曲

例 1.1－8　**喜洋洋**　　　　刘明源改编

小快板　活泼　跳跃

收集与整理

1. 收集你自己喜爱的音乐作品的曲谱及音响。
2. 收集与音乐创作相关的各类资料。

思考与探究

1. 展示自己收集的音乐作品，并谈谈感受。
2. 你对音乐创作的兴趣是怎么产生的？
3. 本课中，你所听到的音乐表达了作曲家对生活什么样的情感？

活动与创编

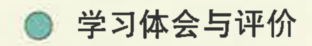
1. 模仿本课中例 1.1－1、例 1.1－8 的音乐情趣，做即兴哼唱。
2. 哼唱或在乐器上弹奏自己内心想表达的一些音调。
3. 尝试用自己熟悉的一些音调描绘一段场景：清晨，阳光明媚；在上学的路上，看到一支行进中的队列；到了学校后，见到自己尊敬的老师……

音乐文档

名家名曲： 朱践耳音诗《纳西一奇》；普罗科菲耶夫交响童话《彼得与狼》。

● **推荐书目：**《世界名曲欣赏》（上、下册） 杨民望编著（上海音乐出版社 1991年版）

● **将自己收集的资料存档**

● **学习体会与评价**

____

____

____

● **作曲家**

朱践耳（1922年～ ），中国作曲家。代表作品：歌曲《唱支山歌给党听》；民乐合奏《翻身的日子》；管弦乐《节日序曲》、《黔岭素描》；音诗《纳西一奇》；交响诗《百年沧桑》及10部交响乐等。

普罗科菲耶夫 Prokofiev, Sergey （1891～1953），前苏联作曲家。他的作品几乎包括各种体裁，有歌剧《战争与和平》、《火天使》、《三个桔子的爱》等近10部；芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》、《灰姑娘》等6部；交响乐7部；交响童话《彼得与狼》；声乐交响组曲《冬日的篝火》和清唱剧《保卫和平》；钢琴协奏曲5部等。

第2节 音乐形象的塑造

音乐是热情洋溢的自由艺术，是室外的艺术，像自然那样无边无际，像风，像天空，像海洋。

——［法］德彪西

聆听与体验

● **音乐是情感的艺术，不同的音乐要素塑造出不同的音乐形象。**

音乐要素有：旋律、节奏、调式调性、力度、速度、和声等。

例 1.2-1 **四小天鹅舞曲** ［俄］柴科夫斯基曲

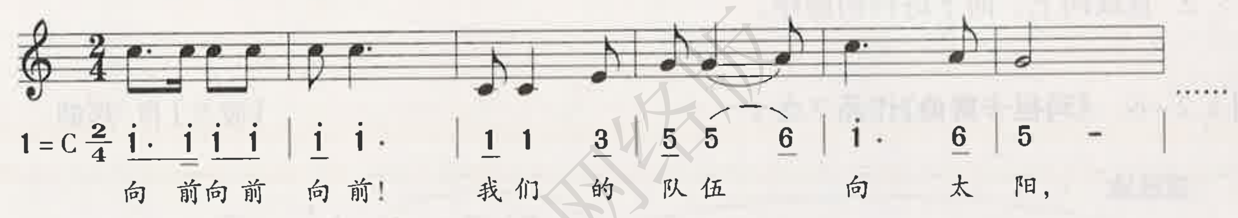
芭蕾舞《天鹅湖》剧照

例 1.2－2　**三套车**　　　　俄罗斯民歌

例 1.2－3　**中国人民解放军进行曲**　　　　公　木词　郑律成曲

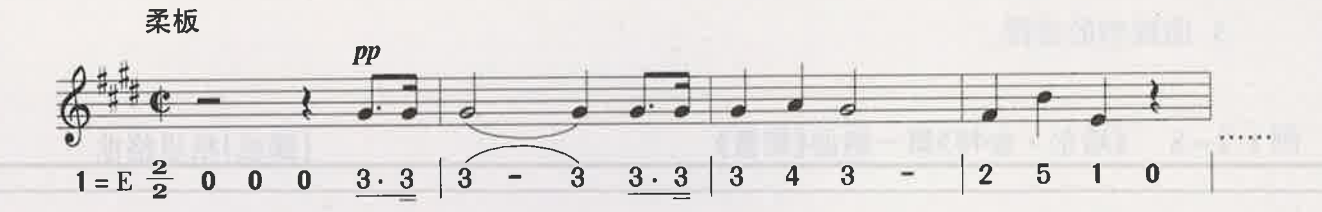
学习与掌握

旋律是塑造音乐形象的重要手段

观察以下旋律进行的形态：

1. 同音连续进行的旋律。

例 1.2－4　**月光奏鸣曲**　　　　［德］贝多芬曲

例 1.2－5　怒吼吧，黄河　　　　光未然词　冼星海曲

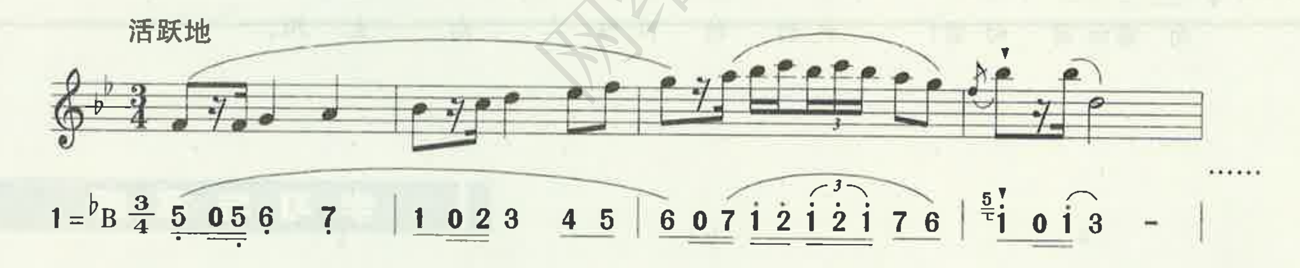
稍快

2. 直线向上、向下进行的旋律。

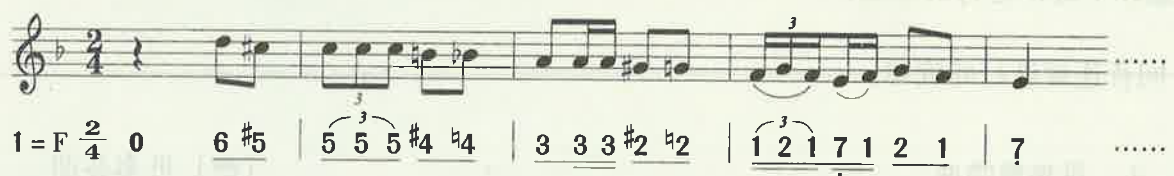
例 1.2－6　《玛祖卡舞曲》作品 7 之 1　　　　[波兰] 肖 邦曲

活跃地

例 1.2－7　《卡门》中的《哈巴涅拉》　　　　[法] 比　才曲

近似小行板的小快板

3. 曲线型的旋律。

例 1.2－8　《培尔·金特》第一组曲《朝景》　　　　[挪威]格里格曲

例 1.2－9　**黄河颂**　　光未然词　冼星海曲

观察以下旋律进行的音程关系：

1. 二度音程的级进运用。

例 1.2－10　**欢乐颂**　　［德］贝多芬曲

2. 跳进音程的运用。

例 1.2－11　**快乐的节日**　　　管　桦词　李　群曲

快乐、优美地

思考与探究

1. 展示自己收集的音乐作品，谈谈音乐要素与音乐形象的关系。
2. 谈谈旋律与音乐形象的关系，可用课中曲例说明。

活动与创编

1. 尝试将某一作品中的音高或节奏进行变化，并谈谈变化后的感受。
2. 用不同的节拍和节奏来组织以下音高，使之成为各种不同形象的旋律：

5̣ 1 2 3 6 5 3 1 3 7̣ 6̣ 5̣ 2 3 4 6̣ 4 3 2 5 2 4 7̣ 1

3. 给下列节拍中的节奏写出音高，使它成为一段旋律：

2/4 X· X X X | X － | X XX X X | X － | X· X X | X· X X | X XX X· X | X － ||

3/4 X － X | X － X | X X X | X － － | X － X | X X X | X － X X | X － － ||

- **名家名曲：**丁善德钢琴曲《儿童组曲》；郑律成歌曲《延安颂》。

- **推荐书目：**《音乐理论基础》　李重光著　　（人民音乐出版社　1998年版）

- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

丁善德（1911～1995），中国作曲家、音乐教育家，江苏昆山人。他的作品有钢琴作品18部；大型器乐曲《长征交响曲》、《新中国交响组曲》；大合唱《黄浦江颂》等。

郑律成（1918～1976），中国作曲家，原籍朝鲜，1950年定居中国并加入中国籍，致力于音乐创作。主要作品有歌曲《延安颂》、《延水谣》、《八路军军歌》、《八路军进行曲》（后定为《中国人民解放军进行曲》）；儿童歌曲《我们多么幸福》；歌剧《望夫云》等。

第二单元

揭开作曲的奥秘

第 1 节　入手音乐创作

留神细听所有的民歌，因为它们是最优美的旋律宝库。它们会打开你的眼界，使你注意到各种不同的民族性格。

——［德］舒曼

聆听与体验

民间歌曲的收集

收集从不同侧面反映人民大众生活与情感的优秀民间歌曲，是积累和丰富音乐语言的有效途径。

例 2.1－1　**打夯歌**　　安徽民歌

每分钟 104 拍

1＝G $\frac{2}{4}$ 2 2 3 | 5· 3 2 1 6 | 3· 2 1 6 1 | 2· 3 2 1 6 |

（领）各 位（呀）同 志 你 是 听，

3 3 2 1 6 1 | 2· 3 2 1 6 | 1 1 6 5· 6 | 1 － | ……

（和）嗨 喳 嗨 嗨 喳 哩 嗨！

例 2.1－2　**川江号子**　　四川民歌

慢板

1＝A $\frac{4}{4}$ 6 6 6 6 6· 6 2 － (6) | 6 － 1 － | 3 3 3 3· 6 1 － (6) | 6 － 1 － |

（领）咳 呀呀 咳咳（和）咳 咳（领）咳 呀呀 咳咳（和）咳 咳

$\frac{5}{4}$ 3 － 5· 5 5 3 2 | $\frac{4}{4}$ 1 2 5 5 － | 6 － 1 － | ……

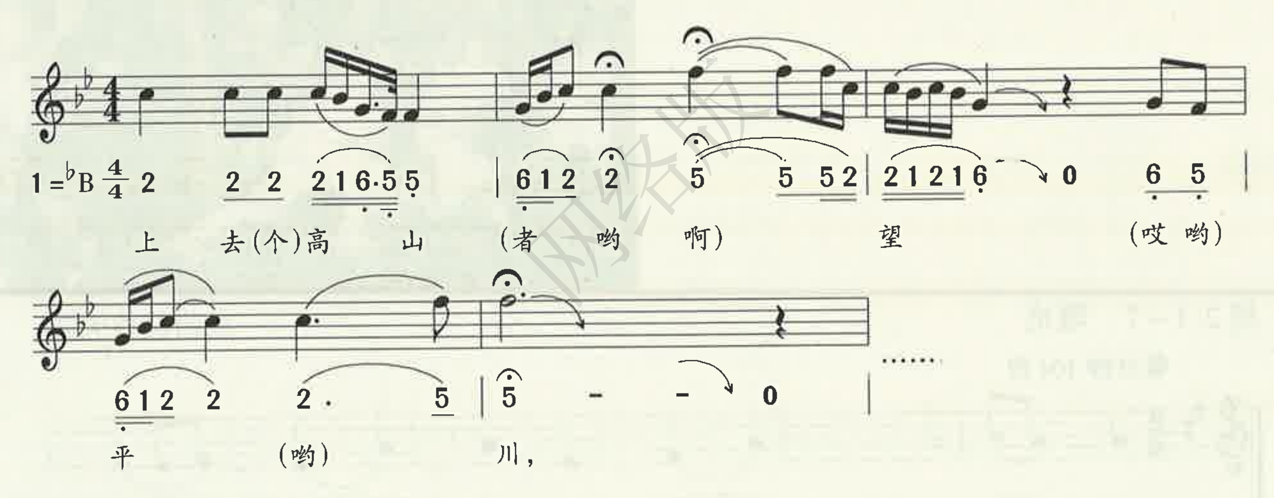
（领）咳咳 清 风吹 来 凉 悠悠，（和）咳 咳！

这两首民歌从不同侧面反映了人们劳动的生活场面。

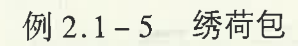

例 2.1－3　**落水天**　　　　广东民歌

例 2.1－4　**上去高山望平川**　　　　青海民歌

这两首民歌从不同侧面抒发了人们对事物的情感。

例 2.1－5　绣荷包　　　　山西民歌

这两首民歌从不同侧面反映了人们生活中的不同情趣。

侗族歌舞

这是一首用于侗族风俗活动中的多声部民歌，由若干段组成。

例 2.1－8　月光光　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东儿歌

这首儿歌反映了过去广东农村儿童的生活情景。

学 习 与 掌 握

民间音乐旋律发展的主要手法

1. 加花

加花是在原曲调的基础上添加不同形式的装饰音。

例 2.1－9　**歌剧《白毛女》** 杨白劳唱段

2. 简化

简化是保持原曲调的骨干音，而把繁复的音调进行裁减。

例 2.1－10 **湖南花鼓戏曲牌**

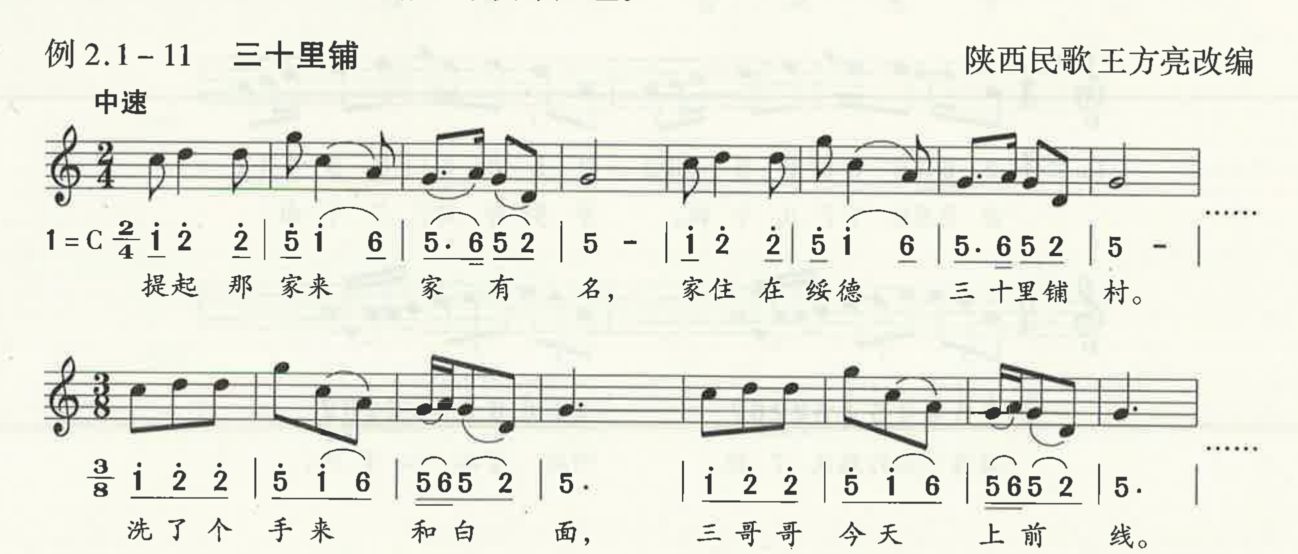

参军（油画）贾丽绘

3. 保留音调、变换节奏

相同的音调可用不同的节拍、节奏来处理。

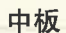
例 2.1－11 **三十里铺** 陕西民歌王方亮改编

4. 引伸

曲调的发展是以开始的音调为出发点，其后自由地进行衍展。

例 2.1－12　**雨不洒花花不红**　　云南民歌

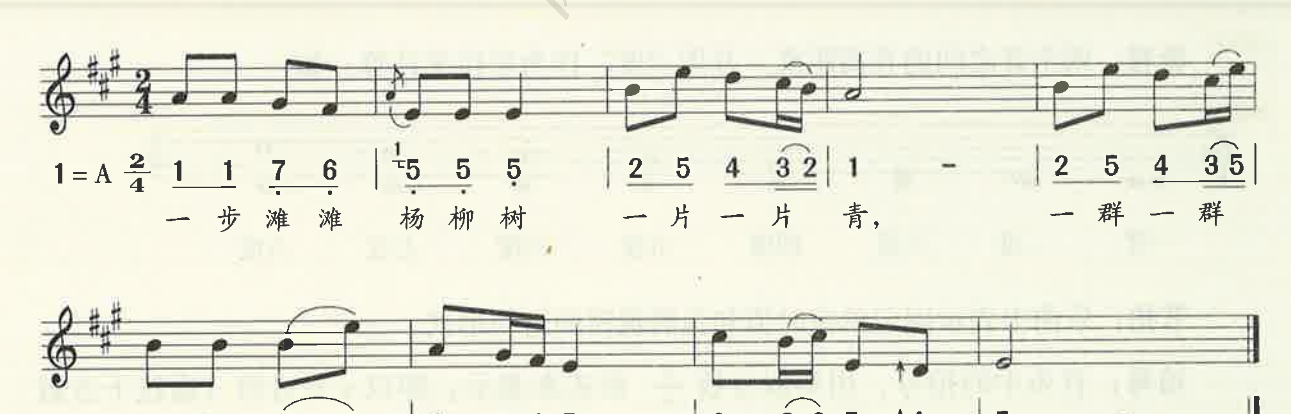

5. 承递

曲调后一部分的开始同于前一部分的结尾是承递旋律发展手法的特点。

例 2.1－13　**土地还家**　　山西民歌

收集与整理

利用各种资料收集不同地区的民歌音响和乐谱。

思考与探究

1. 试分析你聆听或欣赏过的音乐中，哪些作品运用了民间音乐素材？
2. 结合本课中民间音乐的谱例，谈谈这些曲调在旋律发展上的特征。

活动与创编

1. 用简谱或五线谱记录一首自己听过的民间曲调。
2. 使用加花的手法为以下旋律作变奏（可任选调性）。

$\frac{2}{4}$ 5· 6 | i̇ - | 3 23 | 5 - | 6 5 | 3 2 | 1· 6̣ | 1 - ‖

3. 把同学们收集到的民歌组织成不同形式的民歌演唱会。

知识备忘录

音程：两个音之间的音高距离。并用“度”作为单位来计算。如：

节拍：乐曲中表示固定单位时值和强弱规律的组织形式。

拍号：音乐中的拍号，用类似分数 $\frac{y}{x}$ 形式来表示，即以 x 分音符（横线下方数字）为一拍，每一小节 y （横线上方数字）拍。在歌曲中常用的拍号有 $\frac{2}{4}$、$\frac{3}{4}$、$\frac{4}{4}$和$\frac{3}{8}$、$\frac{6}{8}$ 等。

音乐文档

- **名家名曲：**李焕之管弦乐曲《春节组曲》；瞿希贤无伴奏合唱《牧歌》。
- **推荐书目：**《作曲基础教程》 杨青编著 （高等教育出版社 1992年版）

将自己收集的资料存档

学习体会与评价

作曲家

李焕之（1919～2000），中国作曲家、音乐理论家。原籍福建晋江，生于香港。曾任中国音乐家协会主席。他的主要作品有声乐曲《社会主义好》、合唱曲《八月桂花遍地开》、管弦乐曲《春节组曲》及古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》等。

瞿希贤（1919～　），中国女作曲家，上海人。1948年毕业于国立上海音专作曲系。曾任中国音协副主席。主要作品有：无伴奏合唱《牧歌》、《红军根据地大合唱》；混声合唱《娄山关》、《飞来的花瓣》；歌曲《全世界人民一条心》、《听妈妈讲那过去的事情》；电影音乐《青春之歌》、《骆驼祥子》等。

第 2 节 旋律的发展手法

我在旋律上花费很多功夫。重要的事情不在于旋律的开始，而是把它继续下去，发展成完满的艺术形象。

——［德］理查·施特劳斯

聆听与体验

例 2.2－1 第五交响曲 ［德］贝多芬曲

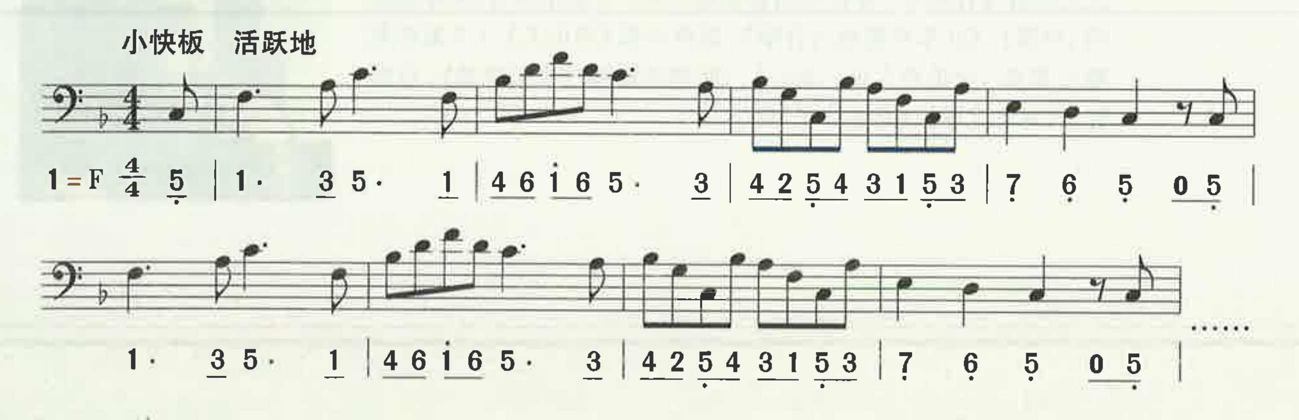

学习与掌握

1. 完全重复

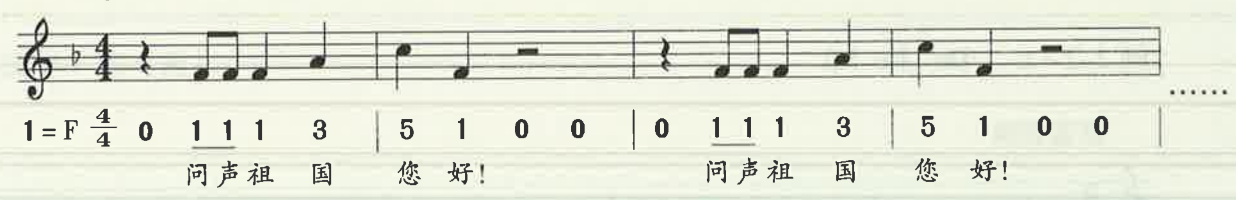
重复是简单而有效的音乐发展手法；完全重复是把某一音乐材料原封不动地加以重复。

例 2.2－2 快乐的农夫 ［德］舒 曼曲

例 2.2－3　**问声祖国您好**　　王荣起词　徐沛东曲

每分钟 82 拍　兴奋、欢快地

2. 变化重复

变化重复指重复时，在保持原有曲调的音调和节奏基础上作适当的变化。

例 2.2－4　**幽默曲**　　［捷克］德沃夏克曲

稍慢　优雅地

此例是“同头异尾”的变化重复。

例 2.2－5　**半个月亮爬上来**　　青海民歌

每分钟 100 拍

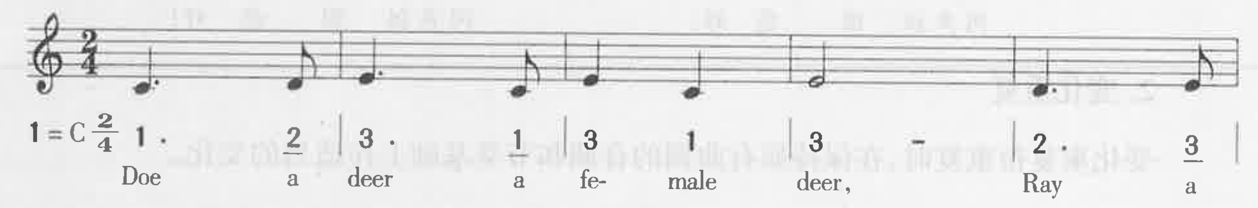

此例的变化重复则是“异头同尾”。

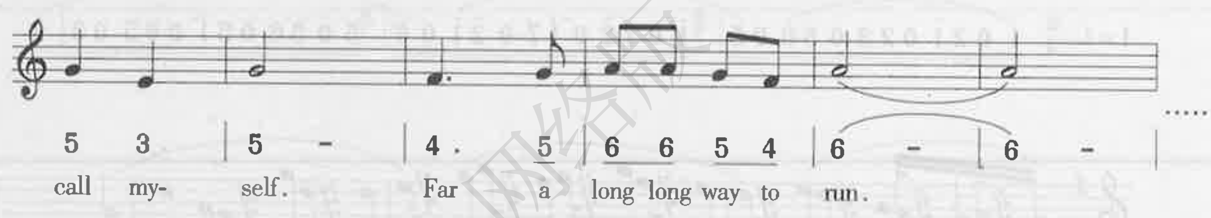
3. **模进**

模进又称"移位",是曲调在不同音高上的重复。它较之重复,具有进一步展开的意义。

例 2.2－6　**Do Re Mi**　　　　［美］理·罗杰斯曲

此例 8 小节为一个乐句,第二乐句是第一乐句上方大三度的模进。

例 2.2－7　**今宵情**　　　　邹友开词　刘　青曲

此例的第二乐句是第一乐句下方大三度的模进。

4. 扩展、压缩

扩展、压缩是指音乐展开时，时值长度或音程距离上的扩大、缩减。

例 2.2－8　**保卫黄河**　　光未然词　冼星海曲

端起了土枪　洋枪，　挥动着大刀　长矛，　保卫家乡、　保卫　黄河、保卫　华北、

使用扩展音程的手法，可促使音乐情绪逐步高涨。

例 2.2－9　**金蛇狂舞**　　聂　耳曲

音乐材料的减缩可使情绪变得紧凑。

5. 对比

当音乐由两个或两个以上不同的材料构成时（在节奏、旋律、调式调性、速度等方面），就形成了对比。

例 2.2－10　**第五钢琴奏鸣曲　第一乐章**　　［德］贝多芬曲

例 2.2－11　**翻身道情**　　陕北民歌

以上两例的前部分与后部分无论在旋律进行上，还是在节奏上都形成鲜明对比。

思考与探究

1. 试分析音乐的发展手法是如何体现在本课曲例中的。
2. 在你接触的音乐作品中，哪些曲调是自己喜欢的，为什么？

活动与创编

1. 采用音程扩大或缩小的音乐展开手法对下列音调作发展。

5 2 3· 2 | 1 ……

2. 根据自己收集的民间音乐素材，写作 8 小节左右的音乐片段。

知识备忘录

西洋大小调式：在简谱中，大调是主音为“Do”，音列为1　2 3 4 5 6　7 i的调式；小调是主音为“La”，音列为6̣ 7̣ 1 2 3 4 5 6的调式。

民族五声调式：我国汉族的五声调式常由1　2　3　5　6五个音构成，其名称分别是宫、商、角、徵、羽。调式中的每个音级都可作为主音而构成一种调式。如徵调式：5̣　6̣　1　2　3　5；羽调式：6̣　1　2　3　5　6等。

音乐文档

- **名家名曲：**贺绿汀《嘉陵江上》；舒 曼《童年情景》。
- **推荐书目：**《歌曲分析与写作》姚以让著 （成都科技大学出版社 1987年版）
- **学习体会与评价**

____

____

____

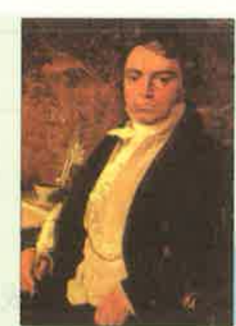
- **作曲家**

贺绿汀(1903 ~ 1999)，中国作曲家，湖南邵阳人。1931年入上海国立音专学习。曾任上海音乐学院院长。主要声乐作品有《春天里》、《四季歌》、《天涯歌女》、《游击队歌》、《嘉陵江上》；钢琴作品《牧童短笛》、《摇篮曲》；管弦乐作品《晚会》、《森吉德玛》等。

舒 曼 Schumann, Robert （1810 ~ 1856），德国作曲家、音乐评论家。1834年创办《新音乐报》，刊发了大量评论文章。代表作有：钢琴曲《蝴蝶》、《狂欢节》、《童年情景》等；声乐套曲《妇女的爱情和生活》、《诗人之恋》；艺术歌曲《月夜》、《奉献》、《核桃树》等。

Andante

第三单元

歌曲由我创

第1节 歌曲的艺术特点

诗是寄寓于文字中的音乐，而音乐则是声韵中的诗。

——［法］福 莱

聆听与体验

歌曲的常见体裁

歌曲是歌词和曲调有机地结合为一体的一种艺术形式。歌曲的体裁是多种多样的，不同体裁的歌曲具有不同的音乐特征和不同的表现功能。常见的体裁有：抒情歌曲、进行曲、歌舞歌曲、颂歌、叙事歌曲、诙谐讽刺歌曲。

1. 抒情歌曲

抒情歌曲具有旋律优美动听，音乐情绪起伏较大，情感表达细腻等特点。

例 3.1－1 青藏高原　　　　张千一词曲

1＝E 4/4 3/4 2/4
每分钟 58 拍
明朗的慢板 高亢、山歌风格

ff
0 0 3 7 7 6 | 6 - - 3 | 3̇ - 3̇ 3̇ | 3̇ - - (3 7 |
呀 啦 索， 哎。

f
‖: 6 - 6 7 5 3 2 | 3 - - 6 3̇ | 2̇ - 2̇ 3̇ 1̇ 6 5 | 6 - - -) |

f
3 3 6 7 6 6 - | 7 6 7 5 3 3 2 3 - | 3 3 5 6 7 5 3 2 | ……
是 谁 带 来 远 古 的 呼 唤， 是 谁 留 下

2. 进行曲

进行曲常用于队列行进时的演唱，表现雄伟豪迈的音乐情绪。

例 3.1－2　马赛曲　　[法]鲁热·德·利勒词曲

1＝G $\frac{4}{4}$

进行速度　有力地

5 5·5 | 1 1 2 2 | 5· 3 1·1 3·1 | 6 4 － 2·7 | 1 － 0 ……

前 进 前 进 祖 国 的 儿 郎，那光荣的 时 刻 已 来 临，

3. 歌舞歌曲

歌舞歌曲有较强的动感，接近舞蹈音乐。跟随舞蹈情绪，音乐可以是活跃欢快的，也可以是委婉舒展的。

例 3.1－3　节日舞曲　　石　夫词曲

1＝E $\frac{2}{4}$

欢乐、跳跃

1 1 5 | 1 1 5 | 1·2 3 4 | 5·6 5 3 | 4 2 3 3 2 | 1 1 1 ……

小 伙 伴 快 快 来，彩 虹 底 下 围 上 一 圈，手 拉 手 儿 跳 起 来，

4. 颂歌

颂歌表现雄伟、庄重的音乐情绪，表达了人们对特定事物的颂扬之情。

例 3.1－4　长江之歌　　胡宏伟词　王世光曲

1＝^{b}B $\frac{4}{4}$

中速　亲切、热情地

3 4 ‖: 5 3 1 5 | 6 － － 2 3 | 4 5·5 4· 3 | 3 － － 3 4 |

你 从 雪 山 走 来，春 潮 是 你 的 丰 采；你 向

5 3 1 5 | 6 － － 2 3 | 4 5·5 3· 2 | 1 － － 0 | ……

东 海 奔 去，惊 涛 是 你 的 气 概。

5. 叙事歌曲

叙事歌曲用演唱的形式来讲述故事，音乐亲切而有感染力，曲调紧扣歌词的语调，较为口语化。

例 3.1－5 **常回家看看**　　车　行词 戚建波曲

1＝C $\frac{4}{4}$

稍快

(5 － － － | 5 2 5 5) 5 5 | 5 － (5 1 2 2) | 6 2 － － | (1 6 2 2) 1 6 | 6 － (2 2 6 5) |

回家 看看， 回家

2 2 － － |: 5 2 5 5 5 0 | 5 1 2 2 2 0 | 6 1 2 2 2 0 1 |

看 看，（女）找点空闲， 找点时间， 领着孩子 常
（男）带上笑容， 带上祝愿， 陪同爱人 常

2 2 1 6 5 5 0 :| 1 1 5 1 6 6 | 1 2 4 3 2 2 0 | 2 2 5 4 3 3 | ……

回家看 看。（女）妈妈准备 了 一些唠 叨，（男）爸爸张罗 了
回家看 看。

6. 诙谐讽刺歌曲

诙谐歌曲的歌词幽默，曲调有较强的趣味性。

讽刺歌曲的歌词采用嘲讽的文学手法，曲调往往采用较为夸张的写法。

例 3.1－6 **跳蚤之歌**　　［俄］穆索尔斯基曲

1＝D $\frac{4}{4}$

中速、不急不缓

sfp ff pp

(6 0 6 5 6 | 3· 3 3· 0 | 1 0 6 7 1 2 3 0 7· 7 | 1 0 6 7 1 2 3 0 7· 7 |

sf pp sf

1 6 #5 6 5 3 ♮5 #4 2 3 | 4 7 1 2 ♭3 5 7 7 | 6 5 3 － －) |

mf 朴实地

6 － 5 6 | 3· 3 3 3 0· 3 | 1 5 6· 3 | 3 － 0 0 |

从 前 有 一 个国王， 他 养了一只大 跳 蚤。

pp sf

(1 0 6 7 1 2 3 0) 0· 7 | 1 (6 7 1 2 3 0) 0· 7 | #1 ……

跳 蚤？ 跳 蚤！

收集与整理

1. 收集抒情歌曲、进行曲等不同体裁的歌曲作品。
2. 按人声分类收集由女高音、女中音、男高音、男中音演唱的歌曲。

思考与探究

1. 展示自己搜集的不同体裁的歌曲作品，并谈谈其特征。
2. 歌曲与器乐曲在音乐表现上有何不同？
3. 歌曲创作与人声及演唱形式之间有什么关系？

活动与创编

根据下列旋律中所表达的音乐情绪，填上与之相适应的词：

(1) 1 = F $\frac{4}{4}$ **抒情地**

1 · 5 6 1 2 3 | 3 - - - | 5 · 3 1 5 6 3 | 2 - - - |

2 · 3 6 5 5 3 | 1 3 2 1 6 - | 5 · 6 1 3 2 1 | 1 - - - ‖

(2) 1 = $^{\flat}$E $\frac{2}{4}$ **欢快地**

3·4 3 2 | 1 5 | 5 · 6 | 5 - | 6·6 6 5 | 3 1 | 2 · 3 | 2 - |

3·4 3 2 | 1 6 | 6 · 1̇ | 6 - | 1̇ 5 5 3 | 5 3 3 1 | 2·3 2 5 | 1 - ‖

知识备忘录

人声的常用音域：

演唱形式：一般有独唱、重唱、小组唱、齐唱、合唱等。

音色：指由发音体的性质、形状及其泛音的多少而发出不同的声音。

音域：指乐音中音列的高、低范围。

音的分组：为了区分音名相同而音高不同的音，我们以一个 C 音至高八度的另一个 C 音之前的各音作为一组，将音列中的音分成不同的组别。标准音 A 音为小字一组，标记为：a^1。如以该组为中心，位于其下方的依次是小字组（a）、大字组（A）、大字一组（A_1）等等；位于其上方的依次是小字二组（a^2）、小字三组（a^3）、小字四组（a^4）等等。

音乐文档

- **名家名曲：**萧华词，晨耕、唐诃、生茂、遇秋等作曲的大型声乐套曲《长征组歌》。
- **推荐书目：**《歌曲写作教程》陈国权著（人民音乐出版社 1992 年版）
- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

唐 诃（1922 ~ ）中国作曲家，河北易县人。主要作品有：歌曲《众手浇开幸福花》、《老房东查铺》（合作）、《我们的生活充满阳光》（合作）；电影音乐《花儿朵朵》、《甜蜜的事业》（合作），并参加大型声乐套曲《长征组歌》的创作。

生 茂（1928 ~ ），中国作曲家，河北晋县人。主要作品有：歌曲《学习雷锋好榜样》、《马儿啊，你慢些走》、《真是乐死人》、《祖国一片新面貌》、《走上练兵场》、《远方书信乘风来》；参与创作了《老房东查铺》、大型声乐套曲《长征组歌》等作品。

第 2 节　歌词与音乐的关系

当词曲融会在一起时，相互不能分割时，就是好歌曲。

——［前苏联］杜纳耶夫斯基

聆听与体验

● 好的歌词应当是能唱的诗歌，富有真情实感，具有音乐性。

例 3.2-1　送　别　　　　［美］J·P 奥特威曲　李叔同填词

1＝D $\frac{4}{4}$

中速

5 3 5 i - | 6 i 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - - 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天，

5 3 5 i· 7 | 6 i 5 - | 5 2 3 4· 7 | 1 - - 0 |
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

6 i i - | 7 6 7 i - | 6 7 i 6 6 5 3 1 | 2 - - 0 |
天 之 涯， 海 之 角， 知 交 半 零 落。

5 3 5 i· 7 | 6 i 5 - | 5 2 3 4· 7 | 1 - - 0 |
一 觚(gū)浊 酒 尽 余 欢， 今 宵 别 梦 寒。

5 3 5 i - | 6 i 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - - 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天。

5 3 5 i· 7 | 6 i 5 - | 5 2 3 4· 7 | 1 - - 0 ‖
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

歌词的内容确定旋律的情绪、风格、体裁、演唱形式和结构。

抒情的歌词常用抒情的音调写作。

例3.2-2 **思 念** 乔 羽词 谷建芬曲

1=E 4/4

5 1 3·2 2 1· | 2 1 6 5 5 0 | 5 1 3 5 5·4 4 | 4 6 4·4 3 2· |

你从哪里来 我的朋友, 好像一只蝴蝶 飞进我的窗口,

5 1 3 2 1· | 2 1 6 5 5 0 | 3 3 3 5 5 6 5 4·4 | 4 7 2 1 1·1 1 |……

不知能做 几日停留, 我们已经分别得太久太久。

当歌词内容具有戏剧性时,演唱形式也会随之而多样化。

例3.2-3 **好美一个秋**(女声独唱、男声伴唱) 夏劲风词 鲁 颂曲

1=F 2/4

自由速度

6· 6 3 3 | 6 3 | 3 2 2· | 2 - | 6 0 0 |

(独)好美的一个秋,

6 6 6 6 3 2 | 2 3 6 0 6 2 - | 2 - |

好美的一个秋, 啊呃。

每分钟88拍

‖: 3 6 6 #5 6 7 6 | #5 6 X | 3 6 6 #5 6 7 6 | #5 6 X·(3 5 |……

(伴)好美的一个秋哇, 好美的一个秋哇!

学习与掌握

词曲句法结构的同步与异步

当歌词与曲调的关系是一句词一句曲时,词曲的句法结构是"同步"关系。

例3.2-4 **大海啊,故乡** 王立平词曲

1=F 3/4

1 2 1· 7 6 | 5 3 3 - | 3 4 3· 2 1 | 6 2 2 - |

小时候妈妈对我讲: 大海就是我故乡,

7 1 7· 6 5 | 5 2 2 - | 4· 3 1 6 | 1 - - |……

海边出生, 海里成长。

歌词与曲调也可以是"异步"关系。如：

短词配长曲：一句词可采用一字多音的方式来谱曲。

例 3.2－5　春雨　　刘志文词　王西麟曲

1＝B $\frac{4}{4}$

每分钟 60 拍

0 1 3·4 | 5 － － － | 5 1 4·6 5 #4 5 3 1　1· 6 5 #4 5 3 1 | 1 － － － | ……

春　雨　轻轻地飘　洒，

长词配短曲：两句词可谱为一个乐句。

例 3.2－6　想家的时候　　石顺义词　孟庆云曲

1＝F $\frac{4}{4}$

每分钟 56 拍　深情地

5 3 i 7 6 6·7 6 3 5· 3 | 6 5 6 3· 5 2 6 1 － |

夜深人静的时　　候，是想家的时　　候，

5 3 3 i 7 6 6 5 3 | 5· 5 5 6 5 6 1 3 2 － | ……

想家的时候很甜蜜，家乡月就抚摸我的头。

歌词可重复：为了强调歌词的内容，深化情感，歌词可以重复。

例 3.2－7　英雄赞歌　　公　木词　刘　炽曲

1＝♭E $\frac{4}{4}$

深情地

5· 5 3 i 5· 6 3 2 1 | 2 3 5 2 1 6 5 － |

风烟滚　滚　唱　英　雄，

1· 2 3 5 6 5 3 5 | 5· 3 2 1 2 3 － | ……

四面青山侧耳听，侧耳　听，

歌词中加入衬词：当词曲关系不适宜作一字多音的处理时，可在歌词中加入衬词。

例 3.2－8 哈利啰 特立尼达民歌 尧 尧译配

1＝G 4/4

欢快地

3 3 3 3 1 3 | 2 3 4 4 0 | 4 4 4 2 4 | 3 4 5 5 0 |

跟着音乐唱 歌 哈 哩啰，(X X) 啦啦 啦啦 啦 哈 哩啰！(X X)

3 3 3 3 1 3 | 2 3 4 4 0 | 2 2 2 6 7 | 1 3 1 1 0 ‖

跟着音乐唱 歌 哈 哩啰，(X X) 啦啦 啦啦 啦 哈 哩啰！(X X)

收集与整理

收集自己喜爱的歌曲。

思考与探究

1．分别展示自己喜爱的歌曲，就其词曲结合谈谈自己的看法。
2．什么是“倒字”？谈谈倒字对歌曲的影响。

活动与创编

1．为下列歌词分别采用词曲句法同步与不同步的方式谱曲：

（1）《咱们同住地球村》 冯建科词

你是蓝眼睛，我是黑眼睛，咱们同住地球村。

（2）《无名星》 王旭恒词

银河里无数的小星，闪烁着快乐的眼睛。

知识备忘录

拍子的种类：拍子通常分为单拍子、复拍子和混合拍子三种类型。

(1)单拍子：每小节只有一个强拍的拍子。如：$\frac{2}{2}$ 、$\frac{3}{4}$ 、$\frac{3}{8}$ 等。

(2)复拍子：两个或两个以上的同类型单拍子的组合。如：$\frac{4}{4}(\frac{2}{4}+\frac{2}{4})$、$\frac{6}{8}(\frac{3}{8}+\frac{3}{8})$ 等。

(3)混合拍子：

两个或两个以上的不同类型单拍子的组合。如 $\frac{5}{4}(\frac{3}{4}+\frac{2}{4})$、$\frac{7}{8}(\frac{3}{8}+\frac{4}{8})$ 等。

“字正”与“倒字”

“字正”与“倒字”：普通话的语音有四种声调：阴平、阳平、上声和去声。有时由于词、字的作用不同，还有轻重之分。如果歌曲中歌词的声调和读音轻重与曲调的音高和节奏相吻合，即为“字正”。反之，即为“倒字”。

音乐文档

- **名家名曲：**王西麟《云南音诗》；王立平电影音乐《红楼梦》。
- **推荐书目：**《歌曲创作讲座》　李焕之著　　（人民音乐出版社　1978 年版）
- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

王立平（1941～　）中国作曲家，长春人，满族。现任中国音乐家协会副主席、中国电影音乐学会会长等职。主要作品有：电视剧《红楼梦》、《聊斋》、《花木兰》主题歌；电影《驼铃》、《少林寺》主题歌；歌曲《太阳岛上》、《大海啊故乡》等。

王西麟（1937～　）中国作曲家，河南开封人。1957 年考入上海音乐学院作曲系，1977 年任北京歌舞团专职作曲。其主要作品有：室内乐组曲《太行山音画》；管乐五重奏《版面集》；交响组曲《云南音诗》；交响序曲《十月之诗》；交响音诗二首——《动》、《吟》和《招魂》（女高音及交响乐队）；为钢琴和 23 件弦乐所作的音乐及《第三交响曲》等。

第3节 歌曲主题的写作

我为什么要作曲？在我内心的东西必须将它释放出来，这就是我作曲的原因。

——［德］贝多芬

聆听与体验

● 主题位于歌曲的开始，是塑造音乐形象的基础，能体现歌曲情感的基本面貌。

例 3.3－1　小鸟，小鸟　　金　波词　刘　庄曲

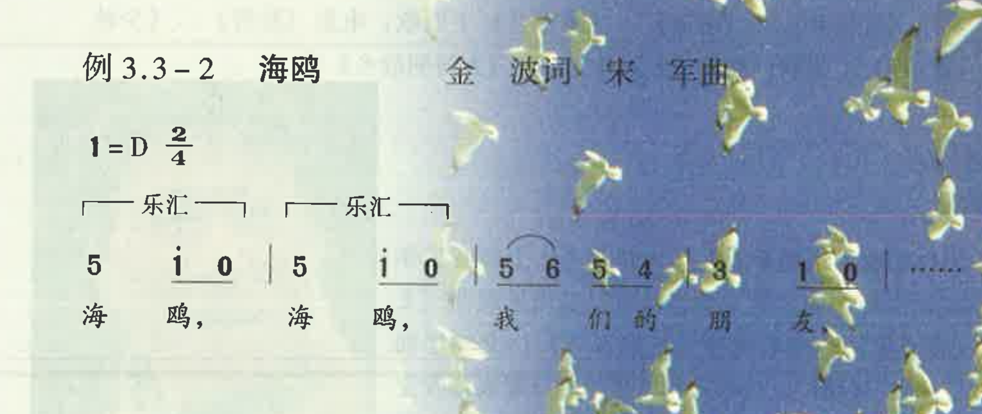
1＝G $\frac{6}{8}$

p

34 | 5 0 12 3 0 21 | 6 0 71 5 0 34 | 5 12 3·354 | 3·13 2 0 ……

春天 里，有阳光，树林 里，有花香，小 鸟 小 鸟，你自 由 地飞 翔，

● 乐汇表达初步的或萌芽状态的乐思。

例 3.3－2　海鸥　　金　波词　宋　军曲

1＝D $\frac{2}{4}$

乐汇　　乐汇

5 i 0 | 5 i 0 | 56 54 | 3 i 0 | ……

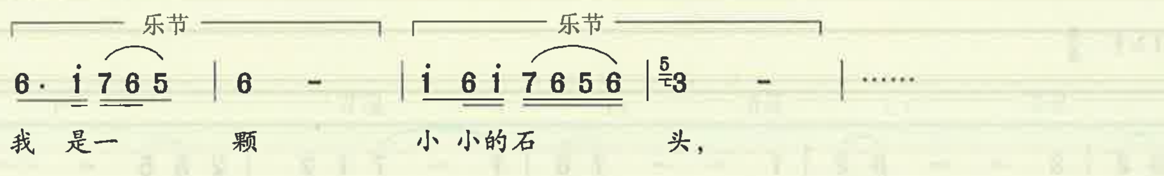
海 鸥，海 鸥，我 们 的 朋 友，

- 乐节能进一步表达乐思。

例 3.3－3　**雨花石**　　　　肖　仁、徐家察词　龚耀年曲

1＝♭B $\frac{2}{4}$

中速　深情地

- 乐句能较独立地或相对完整地表达乐思。

例 3.3－4　**卖汤圆**　　　　台湾民歌

1＝C $\frac{2}{4}$

乐句
乐节　乐节
乐汇　乐汇

3 6 3 | 6 7 3 | 6 7 6 5 6 6 6 | 3 5 3 6̣ | ……

卖 汤 圆， 卖 汤 圆， 小二哥的 汤 圆是 圆 又 圆。

- 主题乐句按句式分为不同类型。

由乐汇构成的乐句：

例 3.3－5　**平安夜**　　[奥]约瑟夫·莫尔词　弗朗兹·格鲁伯曲

1＝C $\frac{6}{8}$

行板

乐汇　乐汇　乐汇　乐汇

5· 6 5 3· | 5· 6 5 3· | 2̇ 2̇ 7· | i̇ i̇ 5· | ……

平 安 夜， 圣 诞 夜， 那 明 月 望 着 你，

由乐节构成的乐句：

例 3.3－6　**静夜思**　　（唐）李　白诗　黎英海曲

1＝G $\frac{4}{4}$

稍慢　深情地

乐节　乐节

5̣ 5̣ 6̣ 1 2 | 3 5 3 2 3 － | 2 3 2 1 6̣ 1 | 1 － － － | ……

床 前 明 月 光， 疑 是 地 上 霜；

由乐汇、乐节构成的乐句：

例3.3－7　雪花　　梁　桦词　金复载曲

1＝F $\frac{4}{4}$

乐汇　乐汇　乐节

3 2 | 3 － － 3 2 | 1 － － 7 6 | 7 － 7 1 2 | 2 5 5 － ……

雪　花，雪　花，洁　白　的雪　花，

连贯无间断的乐句：

例3.3－8　共和国之恋　　刘毅然词　刘为光曲

1＝F $\frac{2}{4}$

深情地

乐句　乐句

3 4 5 6 | 5· 3 | 1 2 4 3 | 2 － | 3 4 5 6 | 5 5 6 | 7 5 4 5 | 3 － | ……

在　爱　里，在　情　里，痛　苦　幸福　我　呼　唤着　你；

非方整性乐句：

乐句长度为4小节、8小节（有时复拍子可为2小节）称为方整性乐句。以其他小节数构成的乐句称非方整性乐句。

例3.3－9　永远跟你走　　叶旭全词　印　青曲

1＝F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

3 3 5 6 5 3 0 1 2 | 3· 5 6 5 3 5· 5 3 2 | 1 1 6 3 2 1 2 － | ……

很　小的时　候，我就　听　说没　有　你　就没　有　翻　身的外　婆，

思考与探究

1. 歌词如何对歌曲主题的创作产生影响？
2. 歌曲主题句的写作除了应当注意节奏的律动外，还应考虑哪些音乐要素？

活动与创编

1.用不同的节奏型来组织乐汇＋乐节、乐节＋乐节的乐句类型。

如：

$\frac{2}{4}$ X X X X | X X X X | X· X | X – |

$\frac{2}{4}$ X· X | X – | X· X X X | X – |

2. 为下列歌词谱写不同类型的主题句：

《春风》 周长风词

你听，你听，春风走过来，

……

《晒太阳》 郭荣安词

晒太阳，晒太阳，太阳光呀暖洋洋！

……

《绿色迎来艳阳天》 林玉华词

绿一片，香一片，翠一片，蓝一片。

……

知识备忘录

乐汇：构成乐思的最小单位，包含一个强拍，长度为一小节左右。

乐节：乐汇上一级的结构单元，可由两个乐汇构成，也可是长于乐汇的“短句”。

乐句：乐段的基本组织部分，其典型的长度为4小节，常常是由两个乐节构成一个乐句。

主题：在音乐中起着主导作用的，有着鲜明音乐形象和个性的乐思。其结构一般为乐句或乐段。

动机：在音乐发展中起着“种子”作用的乐汇。有鲜明的性格，有展开的潜力。

音乐文档

- **名家名曲：**黎英海《枫桥夜泊》；布里顿《战争安魂曲》。
- **推荐书目：**《青少年学作曲》 龚耀年著 （上海音乐出版社 2001年版）

学习体会与评价

作曲家

黎英海(1927～),中国作曲家,四川富顺人。曾任中国音乐学院副院长、中国音协常务理事。主要声乐作品:《千年的铁树开了花》、《枫桥夜泊》,改编了《嘎俄丽泰》、《小河淌水》、《在银色的月光下》等数十首民歌,主要器乐作品有:钢琴曲《夕阳箫鼓》、《阳关三叠》等。并著有《汉族调式及其和声》、《民族五声性调式概述》等论著。

布里顿 Britten, Benjamin (1913～1976),英国作曲家。1930 年进入皇家音乐学院学习。主要作品有歌剧《彼得·格里姆斯》;管弦乐曲《青少年管弦乐队指南》;人声与乐队《春天交响曲》、《战争安魂曲》等。

夯歌(油画)王文彬绘

第4节 歌曲的常用曲体——乐段（上）

只有了解形式，才会明了内容。

——［德］舒曼

聆听与体验

● 乐段是音乐结构中由乐句组成的具有独立表现意义的基本单位。由乐段构成的歌曲，称为“一段曲式”。

例3.4-1 牧歌　　　　内蒙民歌

1=G 4/4
稍慢

3 5 5· 5 | 7 6 6· 7 | 3 5 5· 6 | 5 - - - |
蓝 蓝 的 天 空 上 飘 着 那 白云，

5 1 1· 2 | 3 2· 2 3 2 | 6 1 1 1 2123 | 1 - - 0 ‖
白 云 的 下 面 盖着 雪 白 的 羊 群。

学习与掌握

● 在歌曲中常可见到两乐句的乐段，第一句为上句，第二句为下句。

例3.4-2 家乡　　　　韩 红词曲

1=D 4/4

6 3 3 3 0 3 | 2 #1 2 2 0 | 1 1 1 1 1 1 2 | 3 - - - |
我 的 家 乡 在 日 喀则， 那 里 有 条 美 丽 的 河，

6 3 3 3 0 3 3 | 2 #1 2 2 0 | 1 1 1 1 1 6 6 5 | 6 - - - | ……
阿 妈 拉 说 牛 羊 满 山坡， 那 是 因 为 菩萨 保 佑 的。

此例第一句与第二句的曲调基本相同，结构为重复关系。

例 3.4－3 **在那遥远的地方** 王洛宾填词、编曲

1＝E $\frac{4}{4}$

行板

6 i | 2 i 7 6 i 2· i 6 | 6 i i 7 6 － |

在 那 遥 远 的 地 方 有 位 好 姑 娘，

6 i 2 i 6 5 6 5 4 5 | 6 i 4 5 6 5 4 3 | 2 － － ‖

人 们 走 过 她 的 帐 房 都 要 回 头 留 恋 地 张 望。

此例第一句与第二句的曲调不同，结构为非重复关系。

"两大句"乐段

例 3.4－4 **大漠之歌** 邵永强词 尚德义曲

1＝E $\frac{2}{2}$

每分钟 52 拍

mp

1 1 7 1 7 | 6 － 1 2 | 3 2 5 3 － | 6 6 7 5 |

月 色 朦 胧， 星 光 闪 烁， 一 队 骆 驼

4 4 5 6 － | 3· 3 2 1 2 5 | 3 － － － | 3 － － － |

行 进 在 无 边 的 沙 漠，

1 1 7 1 7 | 6 － 1 2 | 3 2 5 3 － | 6 6 7 i 7 6 |

瀚 海 茫 茫 寂 静 寥 廓， 驼 铃 声 声 从

5 5 6 7 6 | 6 － 3 1 2 3 | 6 － － － | 6 － － － |……

夜 幕 中 飘 过 飘 过。

此例是四句词的两大句乐段，每大句包含两个分句。

● 四个乐句的乐段在歌曲中最常见，这四句一般为“起、承、转、合”关系。

例 3.4－5　同一首歌（第一段）　　陈　哲、迎　节词　孟卫东曲

1＝E 或 1＝F　4/4

深情地

5 － 1 2 | 3· 4 3 1 | 2 － 1 6 | 1 － － － |

鲜　花 曾 告 诉 我 你 怎 样 走 过，

5 － 1 2 | 3 3 4 5 1 | 4· 3 5 2 3 | 2 － － － |

大　地 知 道 你 心 中 的 每 一 个 角 落，

3 － 5 1 | 7 － 6 － | 5 5 6 7 6 5 | 3 － － － |

甜　蜜 的 梦 啊 谁 都 不 会 错 过，

4· 4 5 6 | 5 4 3 2 － | 7 7 6 5 6 | 1 － － － |……

终　于 迎 来 今 天 这 欢 聚 时 刻。

此例是歌曲的第1段。第一句为“起句”，是主题句；第二句为“承句”，是第一句的变化发展；第三句“转句”在音区、节奏等方面发生了新的变化；第四句“合句”是乐段的收束。

例 3.4－6　少先队员采茶歌　　郑　南词　龚耀年曲

1＝♭B　2/4

活跃地

6 6 3 3 | 2 3 3 2 1 | 2· 3 | 6 6 6 3 2 |

茶 树 青 青 绿 叶 娇，我 们 和 茶 树

1 2 2 1 5 | 6· 1 | 3· 5 6 1 | 5 6 5 3 0 | 3· 6 1 3 |

一　般　高，迎 着 朝 霞 采 茶 来，追 着 晨 风

2 3 1 2 0 | 6 6 3 3 | 2· 3 | 1 1 2 1 | 6 6 0 ‖

快 快 跑，走 过 十 里 路 越 过 五 里 桥 哟。

此例的第一、二句的长度是3个小节，第二句是第一句的引伸和发展，第三句扩展为4小节，句法、节奏等方面与前两句形成鲜明对比，第四句是对前三句音乐素材的综合。

● **根据音乐情绪发展的需要，某些乐句可伸长或缩短，从而形成不方整的四句乐段。**

例 3.4－7 **草原之夜** 张加毅词 田 歌曲

1＝E $\frac{2}{4}$

中速 优美、抒情

mp

1 1 1 1· 6 | 1· 2 3 2 5 | 3 5 | 2· 1 3 2 1 | 1 － | 1· (3

美 丽的 夜 色 多 沉 静，

2 3 1 2 1 0 1 | 1 1 1 0) | i· i i 6 | 5· 6 i | 2 3 2 i· 6 | 5· i 6 i 6 5 |

草 原上 只 留下 我 的 琴

3· 5 3 6 5 | 5 － | 5 － | (6 i 6 5 5 0 5 | 5 5 5 0) | i i |

声， 想 给

6· i 6 6 | 5 6 i 5 | 6 5 6 i | 6 5 6 3 | 5 3 | 2 3 |

远 方的 姑 娘 写 封 信 吔，

1· 2 3 5 | 6 5 i 6 i 5 | 6 3 5 | 2· 1 3 2 1 | 1 － | 1 － :‖

可 惜没有 邮 递 员 来 传 情。

此例第一、四句为6小节，第二、三句为7小节。

例 3.4－8 **珊瑚颂** 王锡仁、单 文词 胡士平曲

1＝F $\frac{2}{4}$

中速 稍慢

5 3 5 6 | 3·5 3 2 1 6 | 5 3 5 6·2 7 6 | 5 － | 1 6 1 2 |

一 树 红 花 照 碧 海， 一 团

6·1 6 5 5 3 | 2·3 1 2 5 3 3 2 | 1 － | 3 2 3 5 | 2·3 2 1 6 1 5 |

火 焰 出 水 来， 珊 瑚 树 红

1· 2 5 6 5 | 5 3· | 5 6 3 5 6·1 6 5 | 6 i 2 | 6 3 5 6 7 2 6 |

春 常 在， 风 波 浪 里 把 花

5· 6 | 1· 2 3 5 2 | 1 － | ……

开。 哎，

此例第一、二、三句为4小节，第四句为6小节。

思考与探究

1. 展示自己收集的歌曲，并分析其结构特点。

2. 除了“起、承、转、合”关系的四句乐段外还有其他类型的四句乐段吗?试举例说明。

活动与创编

1. 按“起、承、转、合”的结构原则，为下列旋律补写第四乐句：

1 = E $\frac{2}{4}$

愉快地

6 61̇ 3 5 | 6 61̇ 3 5 | 6 6 5 | 6 - | 2 23 6̣ 1 | 2 23 6̣ 1 |

2 2 1 | 2 - | 3 356 1̇ | 6 65 3 2 | 1. 6̣ 1 2 | 3 - | ……

2. 为下列歌词谱写歌曲：

萤 火 虫

徐日东

萤火虫，萤火虫，带着一盏小灯笼；
光闪闪，亮晶晶，飞到西来飞到东。

登 鹳 雀 楼

王之涣

白日依山尽，黄河入海流；
欲穷千里目，更上一层楼。

知识备忘录

乐段：最小的曲式结构。常由多个乐句构成，典型的乐段是由两个乐句构成的。

起承转合原则：源于诗歌。作为一种结构原则，它的四个阶段在音乐的发展上有着不同的功能：

起——乐思最初呈示。

承——通过重复、展开的手法，加深和巩固起部的乐思。

转——通过运用新的或起、承部的材料，与前面形成对比发展。
合——回归起、承部的乐思，有时有再现因素，起着结束、总结的功能。

音乐文档

- **名家名曲：**刘 炽 大合唱《祖国颂》；王洛宾《掀起你的盖头来》。
- **推荐书目：**《和声学教程》[前苏联] 斯波索宾等著（人民音乐出版社 2000 年版）
- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

刘 炽（1921～1998）中国作曲家。陕西西安人。主要作品有：歌剧《阿诗玛》；大合唱《祖国颂》；歌曲《我的祖国》（电影《上甘岭》插曲）、《英雄赞歌》（电影《英雄儿女》插曲）、《让我们荡起双桨》（电影《祖国的花朵》插曲）；舞蹈音乐《荷花舞》等。

王洛宾（1913～1996）中国作曲家，北京市人。1933 年入北平师范学校学习声乐与钢琴。1937 年"七七"事变后，赴西安、洪洞、兰州、西宁等地，先后参加西北战地服务团、抗战剧团、血花剧团等，从事抗战音乐工作。1986 年起任乌鲁木齐军区歌舞团艺术顾问。长期采集整理西北各少数民族音乐，编译了维吾尔、哈萨克等族许多民歌，如《在那遥远的地方》、《达坂城的姑娘》、《青春舞曲》、《掀起你的盖头来》、《阿拉木汗》、《半个月亮爬上来》、《玛依拉》等。

第5节　歌曲的常用曲体——乐段（下）

人们认为：我的艺术创作是轻而易举得来的。这是错误的。没有人像我那样在作曲上花费了如此大量的时间和心血。没有一位大师的作品我没有再三地研究过。

——［奥］莫扎特

乐段可由多种句式构成

例 3.5－1　妹妹找哥泪花流　　　　凯　传词　王　酩曲

1＝D $\frac{2}{4}$

中速

6 6 2 | 1 7 1 6 | 5 6 #4 5 5 3 0 2 | 3 － |

妹 妹 找 哥 泪 花 流，

3 3 6 6 5 | 5 3 3 2 2 | #1 0 2 3·4 3 2 | 2 － | ……

不见 哥哥 心 忧 愁， 心 忧 愁；

两句乐段可扩充成三句乐段

学习与掌握

例 3.5－2　美丽的草原我的家　　　　火　华词　阿拉腾奥勒曲

1＝F $\frac{4}{4}$

5 5 5 1 2 3 | 5· 1 | 6 5 6 3 2 | 1 － | 3 3 5 6 1 | 1 6 5 6 | 5 － |

美 丽的草 原 我 的 家， 风 吹 绿 草 遍 地 花。

5 － | 3 3 5 6 1 | 1· 6 5 | 6 5 3 5 | 3· 5 | 5 5 1 2 3 |

彩 蝶 纷 飞 百 鸟 唱， 一 湾 碧 水

5 3 2 3 | 2 － | 2 － | 3 3 5 6 1 | 1· 6 5 | 6 5 3 5 |

映 晚 霞。 骏 马 好 似 彩 云

3· 5 | 6 5 3 2 3 5 | 5· 6 | 5 6 1 3 2 | 1 － | 1 ……

朵， 牛 羊 好 似 珍 珠 洒。

此例通过变化重复的方式，扩充出第三句。

四句乐段也可紧缩成三句乐段

例3.5－3 祝酒歌

韩 伟词 施光南曲

1＝♭B或♭E $\frac{2}{4}$

中速稍快 热情地

0 1 1 2 | 3· 5 3· 6 | 5 6·i 5 6 | 5 5 4 5 | 3 3 1 |
美 酒 飘 香 啊 歌

(1 6 3 2 3 1 2 | 1 1 6 3 2 3 1 2 | 1)
2 0 2 3 1 2 | 1 - | 1 - | 0 i i i | i 2 i |
声 飞， 朋 友 啊 请 你

(2 1 5 3 4 2 3 | 2 2 1 5 3 4 2 3 |
i 6 i 6 4 | 6 6 5 | 5 3 5 3 1 | 2 - | 2 - |
干 一 杯， 请 你 干 一 杯，

2)　　渐慢 深情地
0 3 3 4 | 5· i i 7 | 7 5 6 5 | 3 4 5 | 6 5 4 |
胜 利 的 十 月 永 难 忘， 杯 中 酒

渐快　(1 6 3 2 3 1 2 | 1 1 6 3 2 3 1 2 | 1)
2 - | 3 1 6· 3 | 2· 3 1· 2 | 1 - | 1 - |……
满 幸 福 泪。

此例是一个由四句歌词谱成三乐句的非方整乐段，前两句词各为一个乐句，后两句词紧缩为一个乐句。

四句乐段可扩充成五句乐段

例 3.5－4　牧马之歌　　　　石　夫词曲

1＝G　2/4　3/4

行板　豪爽开朗

5 5 5 5 | 6 2 | 5 6· #4 | 5 － | 5 5 5 5 |
太 阳 刚 从 天 上 爬 上 来， 牧 马 少 年

6 2 | 5 6· #4 | 5 － | 4 4 4 5 4 | 3 3 3 | 2 2 2 1 2 |
走 出 帐 房 外， 跨 上 我 的 枣 红 马， 带 上 冬 不

3 5 | 4 4 4 5 4 | 3 3 3 | 2 2 3 2 1 2 | 1 0 5 5 | 4 4 5 4· 2 |
拉 哎， 赶 走 我 的 大 群 马， 来 到 天 山 下。 哎 嘿 啦 啦哩啦 啦

3 3 4 3· 1 | 2 2 3 2· 7 | 1 － ‖
啦 啦哩啦 啦 啦 啦哩啦 啦 啦！

此例采用衬词句的手法，把四句乐段扩充为五句。

由四句乐段扩充而成的六句乐段，在我国歌曲创作中较为常见。

例 3.5－5　九九艳阳天　　　　胡石言、黄宗江词　高如星曲

1＝C　2/4

5 5 6 1 | 6 5 3 2 5· 6 | 1 1 6 1 2 3 | 2 － | 1 2 3 5 3 | 2 3 1 3 |
九 九 那个 艳 阳 天 来 哟， 十 八 岁的 哥 哥 呀

2 2 1 6 5 6 | 5· 3 | 2 3 2 3 | 5 5 6 5 | 2· 3 1 2 6 5 |
坐 在 河 边。 东 风 呀 吹 的 那个 风 车

3 5 3 2 3 | 3 3 2 1 2 3 5 | 2 2 3 7 | 6 7 6 7 5· 6 | 1 － |
转 哪， 蚕 豆 花 儿 香 呀 麦 苗 儿 鲜。

5 5 5 6 | 1 1 1 3 | 2 3 7 6 7 6 5 | 3 5 3 2 3 |
风 车 呀 风 车 那个 衣 呀 呀 的 唱 哪

3 3 2 1 2 3 5 | 2 2 3 7 | 6 7 6 7 5· 6 | 1 － ‖
小 哥 哥 为 什 么 呀 不 呵 开 言？

此例在旋律上采用重复的方式扩大了乐段的规模：第五句是第一句的变化重复，第六句则是第四句的完全重复。

例3.5－6 **在那桃花盛开的地方** 邬大为、魏宝贵词 铁 源曲

1＝G $\frac{2}{4}$

深情、明媚、自由地

5 53 i 76 | 5 · 3 | 6 65 i3532 | 1 － | 3· 56 5 |
在 那 桃 花 盛 开的地 方， 有 我

3 6 53 | 2 617 7·265 | 5 － | 6 6i 6553 | 2· 1 |
可 爱的 故 乡。 桃 树 倒 映 在

7 72 6·75 | 6 － | 1 712 | 5·3i76 5 | 2 617·2656 |
明 净的 水 面， 桃 林 环 抱 着 秀 丽的村

5· ∨ 53 | i· 7 6·75 | 6 － | 53i77653 | 5 － |
庄。 啊 故 乡！ 生我养我的地 方，

6·53i65 | 65532 | 02355 | 5· 6 | 1·653 2·3 | 2 617·2656 | 5 － |……
无 论我在哪里 放哨站 岗， 总是把你 深 情地 向 往。

此例第五、六句的音乐材料取自主题句和第四句，但在节奏和句法上发展变化，使音乐具有一定的对比性。

收集与整理

1. 收集乐段结构的歌曲。
2. 同学之间相互交流自己创作的歌曲。

思考与探究

1. 展示自己收集的歌曲，并分析其结构特点。
2. 根据课中不同句式的乐段，请谈谈形成这种现象的主要原因。

活动与创编

1. 用哼唱的形式为下列旋律补充第二句，使之成为完整的二句乐段：

(1) 1＝G $\frac{2}{4}$

5 5 6 | 5 · 3 | 1 6 1 | 5 - | ……

(2) 1＝D $\frac{3}{8}$

3 5 6 | i 6 | 5 6 · 5 | 3 · | ……

2. 任选下列一首歌词写作多句乐段的歌曲：

达乡牧归

王世民

夕阳收起金色的翅膀，
牧群悠然地走回村庄，
羊儿洒下一路欢鸣，
牛儿驮回满身花香。
哪依吨
马儿喝足了嫩江水，
把蹄花印在草地上。

炊烟扬起高高的手臂，
微风送来奶茶的清香，
马铃摇起串串欢歌，
鞭儿甩出阵阵脆响。
哪依吨
牧人自豪的吆喝声，
在达乡久久地荡漾。

烟花三月

佘致迪

花如梦，柳如烟，
烟花三月美江南。
水映石板桥，风摇乌篷船，
细雨打湿了萌春的思念，
清风擦亮了朦胧的屋檐。
插下篱笆围住绿，
春风伴我耕种春天。

花如梦，柳如烟，
烟花三月美心田。
雨打芭蕉翠，新月梦里圆，
紫燕衔来了芬芳的眷恋，
霞光飘红了尘封的窗帘。
撒下歌谣要出苗，
汗水让我收获春天。

知识备忘录

主音：调式中最稳定的音，也即中心音。

属音：主音上方纯五度的音，是不稳定音级。

下属音：主音下方纯五度的音，也是不稳定音级。

扩充：在音乐完全终止之前，运用重复、模进、展开或不完全终止等手法，使结构伸长，终止延后。

补充：在音乐完全终止之后出现的音乐片断。

音乐文档

- **名家名曲**：王酩《边疆的泉水清又纯》；黄自《长恨歌》。
- **推荐书目**：《曲式分析基础教程》 高为杰　陈丹布编著 （高等教育出版社 1991 年版）
- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

王　酩（1934 ~ 1997）中国作曲家，上海人。1964 年毕业于上海音乐学院作曲系。曾任中央乐团创作员。主要作品有：琵琶协奏曲《霸王卸甲》；管弦乐组曲《海霞》；交响诗《忆先烈》；清唱剧《尹灵芝》；歌曲《边疆的泉水清又纯》、《妹妹找哥泪花流》等。

黄　自（1904 ~ 1938）中国作曲家、音乐教育家，江苏川沙人。早年在美国欧柏林学院及耶鲁大学音乐学校学习作曲，1929 年回国执教于沪江大学，并在上海国立音乐专科学校兼课。他的作品有：清唱剧《长恨歌》、合唱曲《抗敌歌》、《旗正飘飘》及艺术歌曲《点绛唇》、《玫瑰三愿》等。

第6节　歌曲的常用曲体——二段体

形式意味着优美，也即是在组成和谐的整体上各部分的匀称。

——［俄］格林卡

聆听与体验

例3.6－1　**摇篮曲**　　［奥］克劳蒂乌斯词 舒伯特曲 尚家骧译配

1＝♭A $\frac{4}{4}$

行板

3 5 2· 3 4 | 3 3 2 1 7 1 2 5 | 3 5 2· 3 4 | 3 3 2 3 4 2 1 0 |

睡 吧，睡 吧，我 亲 爱 的 宝 贝，妈 妈 的 双 手 轻 轻 摇 着 你。

2· 2 3· 2 1 | 5 (65) 4 3 2 5 | 3 5 2· 3 4 | 3 3 2 3 4 2 1 0 ‖

摇 篮 摇 你 快 快 安 睡，安 睡 在 摇 篮 里，温 暖 又 安 逸。

学习与掌握

由两个功能不同的乐段有机结合而构成的曲式，称为“二段体”。第一段是乐思的呈示；第二段是第一段乐思的继续与发展。

1. 带再现的二段体。

例 3.6－2　**故乡的亲人**　　　　［美］福斯特词曲

1＝D $\frac{4}{4}$

3　－　2 1 3 2 | 1 i 6 i· | 5 － 3 1 | 2 － － 0 |
沿　着那亲爱的　斯瓦尼　河畔，　千　里迢　迢，

3　－　2 1 3 2 | 1 i 6 i· | 5 3·1 2 2·2 | 1 － － 0 |
在　那里有我　故乡的亲　人，　我终　日在　想　念。

7·　i 2 5 | 5· 6 5 i | i 6 4 6 | 5 － － 0 |
走　遍天　涯，　到　处流　浪，　历尽辛　酸。

3　－　2 1 3 2 | 1 i 6 i· | 5 3·1 2 2·2 | 1 － － 0 ‖
离　开了我那　故乡的亲　人，　使我　永远　怀　念。

此例前部分是一个重复性两句乐段；第三句是一个对比句；第四句是第二句的再现。

例 3.6－3　**鼓浪屿之波**　　　　张　藜　红　曙词　钟立民曲

1＝C $\frac{4}{4}$

中速　稍慢

5 6 6 5 5 3 3 2 | 1· 5 5 － | 6 6 5 2 3 4 3 | 2 － － － |
鼓　浪屿四　周　海　茫茫，　海水　鼓起波　浪，

5 6 6 5 5 3 5 3 2 | 1· 6 6 － | 5 7 1 2 3 | 1 － － 1 1 |
鼓　浪屿遥　对着台　湾岛，　台湾　是我家　乡。　登

6 6 7 i· 2 | i 5 5 － 5 1 | 4 4 6 i· 2 | i 5 5 － 5 6 |
上　日光岩　遥　望，　只　见　云海　苍　苍。　我

6 5 5 3 3· 5 | 5 3 3 2 2 － | 3 4 3 2 6 － | 5 7 1 2 2 3 | 1 － －（3 4 :‖……
渴　望，我渴　望，　快快见到你，　美丽的基隆　港。

此例的再现句是一个变化的再现，综合了第一句和第二句的音乐材料。

2. 不带再现的二段体。

例 3.6－4　歌声与微笑　　　　　　　　　　　　王　健词　谷建芬曲

1 = ♭E $\frac{4}{4}$

6 6 1 2 | 3 - - 5 | 6 6 1 2 | 3 - - - | 2 2 2 3 |
请 把 我 的　歌　　　带 回 你 的　家，　　请 把 你 的

5 5 5 6 | 3 - - - | 3 - - - | 6 6 1 2 | 3 - - 5 |
微 笑 留　下。　　　　　　　　请 把 你 的　歌

6 6 1 2 | 3 - - - | 2 2 2 3 | 5 5 0 5 | 6 - - - | 6 - - - |
带 回 你 的　家，　　请 把 你 的　微 笑　留　下。

| 1 1 1 1 | 6· 7 1 0 | 1 1 1 1 | 6· 7 1 0 |
明 天 明 天　这 歌 声　　飞 遍 海 角　天　涯，
| 6 6 6 6 | 4· 5 6 0 | 6 6 6 6 | 4· 5 6 0 |

| 2 2 2 2 | 1 - 2 - | 7 - - - | 7 - - - |
飞 遍 海 角　天　　　涯。
| 7 7 7 7 | 6 - 7 - | ♯5 - - - | 5 - - - |

| 1 1 1 1 | 6· 7 1 0 | 1 1 1 1 | 6· 7 1 0 |
明 天 明 天　这 微 笑，　将 是 遍 野　春　花。
| 6 6 6 6 | 4· 5 6 0 | 6 6 6 6 | 4· 5 6 0 |

| 2 2 2 1 | 7 - ♯5 7 | 6 - - - | 6 - - 0 ‖
将 是 遍 野　春　　　花。
| 7 7 7 6 | ♯5 - 3 - | 6 - - - | 6 - - 0 ‖

此例前后两段都是重复性两大句乐段，由于两段的音乐材料与体裁均不相同，因此构成对比的、不带再现的二段体。

二段体歌曲中的“分节歌”和“副歌”的类型

例 3.6－5 我们走在大路上 劫 夫词曲

1＝C $\frac{4}{4}$

进行速度

1. 我们 走 在 大 路 上， 意 气 风 发 斗 志 昂 扬。 共 产 党 领 导 革 命 队 伍， 披 荆 斩 棘 奔 向 前 方。
2.(革 命) 红 旗 迎 风 飘 扬， 中 华 儿 女 奋 发 图 强。 勤 恳 建 设 锦 绣 河 山， 誓 把 祖 国 变 成 天 堂。
3.(我 们的) 道 路 洒 满 阳 光， 我 们的 歌 声 传 四 方。 我 们的 朋 友 遍 及 全 球， 五 洲 架 起 友 谊 桥 梁。
4.(我 们的) 道 路 多 么 宽 广， 我 们的 前 程 无 比 辉 煌。 我 们 献 身 这 壮 丽 的 事 业， 无 限 幸 福 无 上 荣 光。

向 前 进！ 向 前 进！ 革 命 气 势 不 可 阻 挡。 向 前 进！ 向 前 进！ 朝 着 胜 利 的 方 向。

1.2.3.

4\. 革 命 胜 利 的 方 向。

我 们的

我 们的

此曲也是由两个不同音乐材料组织而成的二段体，第一段为分节歌，第二段为副歌。

二段体两段之间的对比

1. 速度、节奏及音区的对比。

例 3.6－6　**热天热地热太阳**　　　　易　茗词　赵季平曲

1＝F $\frac{4}{4}$

♩＝132

6 6 7 5 6 3 | 6 6 7 5 6 0 | 5 5 6 6 5 5 2 | 3 3 － － ‖: 2 2 5 3 2 6 |

煌煌天　朝　　万千气　象，　江山坐在百姓　　心　上，　　热天热　地

2 5 3 2 0 | 1 1 1 2 3 1 2 1 7 | 6 6 － － :‖（6 0 7 0 | 3 － － －）|

热　太　阳，　热的是一粥一饭一件　衣　裳。

♩＝66

‖: 6 7 1 1 7 6 5 | 6 5 3 － － | 6 7 2 1 7 6 5 | 6 5 3 － － |

1. 九 州 方 圆 四 野　　苍　　茫，　大 江 南 北 人 丁　　兴　　旺，
2. 煌 煌 天 朝 万 千　　气　　象，　江 山 坐 在 百 姓　　心　　上，

2 3 4 6 3· 2 2 | 2 2 3 4 6 2· 1 1 | 1 7 6 3 4 5 6 7 | 7 － － － :‖

敬 天 敬 地 敬　爹娘，　敬的是富 国 强　民，　富 国 强 民 好　主　　张。
热 天 热 地 热　太阳，　热的是一粥 一　饭，　一 粥 一 饭 一 件 衣　　裳。

此曲前后两段在速度、节奏、音区上形成鲜明的对比。

2. 调式调性的对比。

例 3.6－7　**大地飞歌**　　　　郑　南词　徐沛东曲

1＝$^{\#}$C $\frac{4}{4}$

热情奔放

‖: 3· 2 3 2 5 5 6 | 3· 2 3 2 5 5 6 | 2· 3 1 2· 3 1 |

1.2.（伴）哩　啰 哩 啰　哩 啰　嘿　　哩　啰 哩 啰　哩 啰　嘿　　哩　啰 哩　哩　啰 哩

6 0 0 0 X X X | 6 6 1 3 2 1 | 3 2 1 6 － |

嘿

（独）{ 踏　平 了 山　路　　唱　山　歌，
　　　{ 牡　丹　开　了　　唱　花　歌，

6 6 i 2 i 6 | i 6 5 2 - | 6 6 i 3 2 i | 3 2 i 2· i 6 |

撒开了渔网 唱渔歌， 唱起那牧歌 牛羊多呀，
荔枝红了 唱甜歌， 唱起那欢歌 友谊长呀，

2 - - - | 2 2 i 2 2 2 | 2 2 i 5 6 0 :‖ X X X X |

哎 多过了天上的 群星座座。
哎 长过了刘三姐 门前那条河。

转 1 = ♭B（前6 = 后i）

‖: i i 3 3 2 i | i 5 5 6 5 - | i i 3 5 3 2 | i 3 3 i 2 - |

唱过春歌 唱秋歌， 唱过茶歌 唱酒歌，
唱过老歌 唱新歌， 唱过情歌 唱喜歌，

i i 3 3 2 i | i 5 5 i 2· i 6 | 5 i i 3 2 0 2 | 2 2 i i i - :‖

唱不尽满眼的好风景， 好日子天天都放在歌里过。
唱不尽今朝好心情， 好歌儿越唱大路越宽阔。

此曲第一段为#a羽调式，第二段转为♭B宫调式，在调性、调式上构成对比。

思考与探究

1. 展示自己收集的歌曲，找出并分析“分节歌——副歌”的歌曲。
2. 谈谈二段体结构的歌曲与乐段结构的歌曲在音乐发展上有何不同。
3. 简述带再现与不带再现的二段体在结构上的区别。

活动与创编

1. 用再现二段体的结构形式为下列未完成的歌曲补写第二段。

摘星星　　　　根据程逸汝作词、汪玲谱曲的歌曲改编

1 = F 或 G $\frac{2}{4}$

5 6 5 1 | 3· 4 5 | 1 3 2· 3 | 5 - |

天上星星多， 一颗又一颗，

2 3 2 5 | 7· 1 2 | 5 6 5· 2 | 3 - |
地 上 娃 娃 多， 一 个 又 一 个。

5 6 5 1 | 3· 4 5 | 1 3 2· 3 | 6 - |
星 星 爱 眨 眼， 娃 娃 爱 唱 歌，

5 5 6· 1 | 5· 6 3 | 2 2 3 5· 6 | 1 - |……
唱 的 什 么 歌， 星 星你 听 我 说。

长大驾飞船，上天穿云朵；握握星星手，拍拍星星头；
长大登月球，穿行宇宙中；摘下一颗星，娃娃乐呵呵。

2. 自选歌词写作二段体歌曲。

知识备忘录

分节歌与副歌：第一段为分节歌形式，即一段旋律演唱两段以上的歌词；第二段为副歌形式，即一段旋律只演唱一段歌词。

再现：也称隔时重现，它是经过对比发展后的主题再次出现。

音 乐 文 档

- **名人名曲：**舒伯特《魔王》；福斯特《老黑奴》。
- **推荐书目：**《曲式与作品分析》吴祖强著（人民音乐出版社 1962 年版）

学习体会与评价

____

____

____

作曲家

舒伯特 Schubert，Franz （1797～1828）奥地利作曲家，浪漫主义音乐的开创者之一。14岁作第一交响曲，17岁为歌德的诗篇《纺车旁的葛莱卿》、《野玫瑰》、《魔王》等谱曲。他短短的一生中共写歌剧、交响曲、合唱曲和歌曲等近千件作品。其中最著名的有：《未完成交响曲》、《C大调交响曲》、《死与少女》四重奏、《鳟鱼》五重奏、声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》、《冬日的旅程》等。

福斯特 Foster，Stephen （1826～1864）美国作曲家。自学成才。以歌曲《噢，苏珊娜》出名，一生共创作歌曲近200首。多数作品旋律简洁流畅，感情质朴深沉，略带伤感色彩，流传甚广，几乎可视为民歌。如《故乡的亲人》、《我的肯塔基故乡》、《老黑奴》、《主人长眠冷土中》、《美丽的梦神》等。

第7节 歌曲的前奏、间奏及尾奏

作曲并不难，但剔除多余的音符却是极为困难的。

——［德］勃拉姆斯

聆听与体验

例3.7－1 思乡曲

戴天道词 夏之秋曲

歌曲中由人声演唱的部分是歌曲的主要部分，除此之外在歌曲的开始、中间、结束的地方由器乐演奏的部分是歌曲的从属部分，对音乐的表现也起着重要的作用。

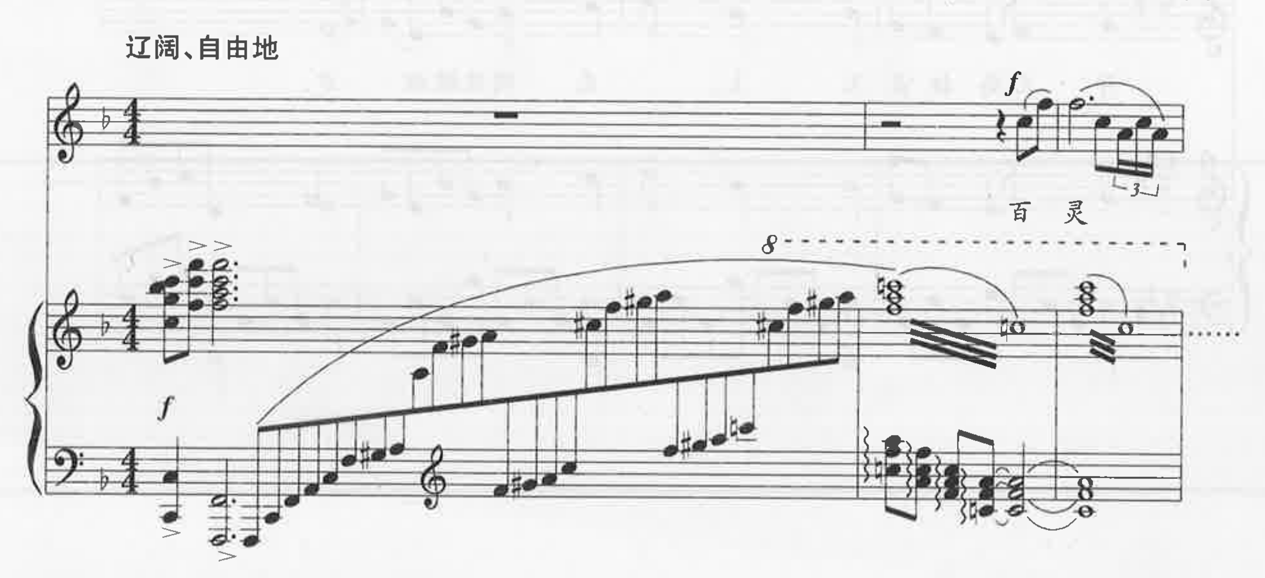
前奏

例 3.7－2　**小鸟，小鸟**　　金　波词　刘　庄曲

把歌曲中的某一乐句作为前奏是一种简易而有效的手法。此例便是将歌曲的最后一句作为前奏。

例 3.7－3　**我爱你，中国**　　瞿　琮词　郑秋枫曲

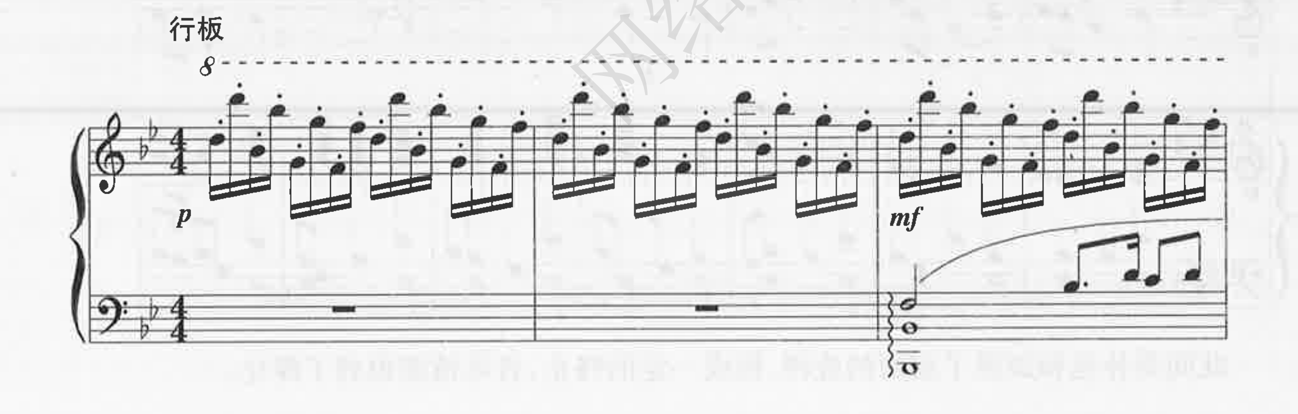
此前奏采用主题动机写作而成。

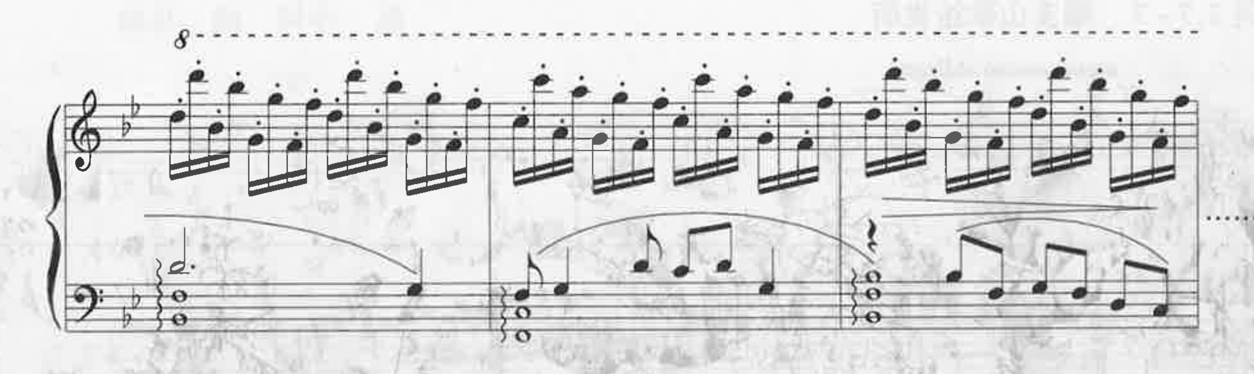
例 3.7－4　**在希望的田野上**　　　　晓　光词　施光南曲

此例综合了歌曲旋律进行的特征，重新创作了前奏。

例 3.7－5　**我爱你，塞北的雪**　　　　王　德词　刘锡津曲

此例起到了渲染情绪、描述意境的作用。

间奏

例 3.7－6　**教我如何不想她**　　　　刘半农词　赵元任曲

rit.　a tempo　mp　pp

夜，教我如何不想她？

mp　rit.　a tempo　pp

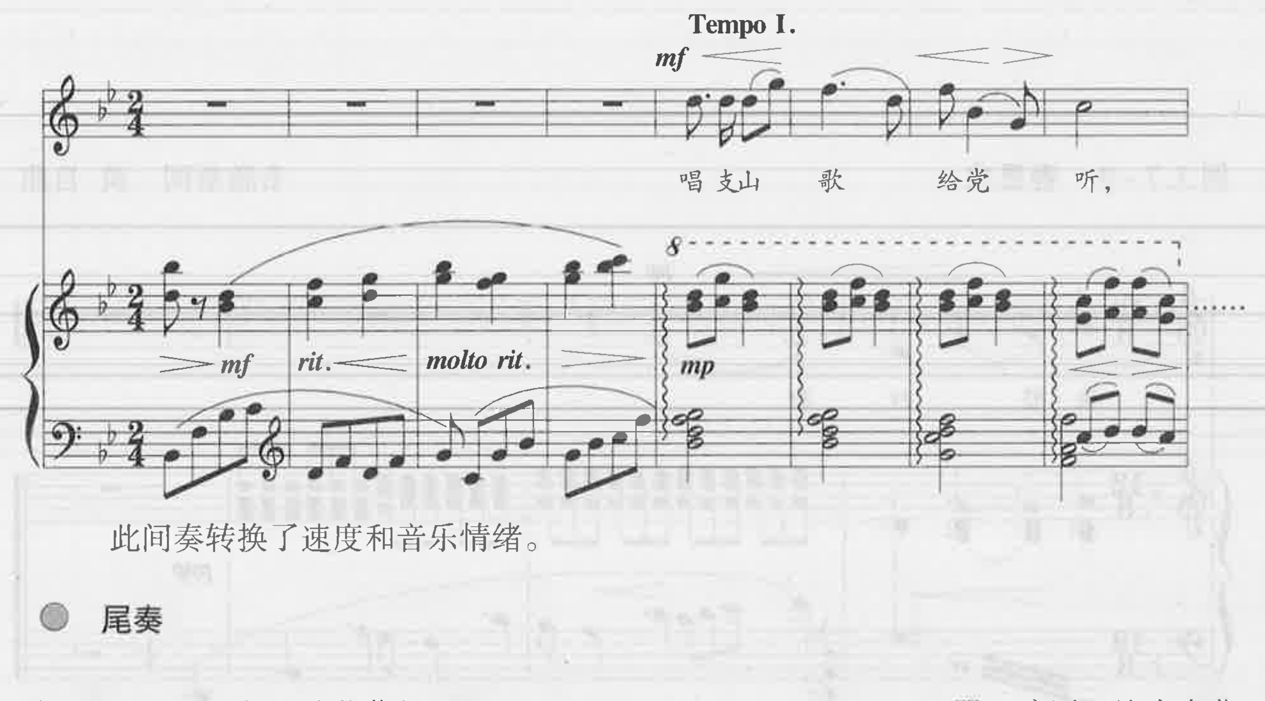
水面落花慢慢流，

p　p

此间奏补充和加强了前面的旋律，形成一定的终止，音乐情绪得到了深化。

例 3.7－7　**唱支山歌给党听**　　　　蕉　萍词　践　耳曲

此间奏转换了速度和音乐情绪。

尾奏

例 3.7－8　**吐鲁番的葡萄熟了**　　　　瞿　琮词　施光南曲

rit.　p　a tempo

醉　了，心　儿　醉　了。

rit.　p a tempo

ppp

rit.　pp　ppp

此尾声是在歌曲出现终止长音时，仍采用手鼓节奏音型作为背景持续进行，力度逐渐变弱直至结束。

例 3.7－9　**春思曲**　　　　　　　　　　　　韦瀚章词　黄 自曲

此尾声再次出现主题句的旋律，将歌曲的情绪和意境作了进一步的深化。

收集与整理

收集二段体歌曲和带有前奏或间奏、尾奏的歌曲。

思考与探究

1. 对比手法的运用会给音乐表现带来什么样的作用？
2. 谈谈前奏、间奏及尾奏对歌曲音乐内容表现的作用。

活动与创编

创作校歌歌词，试用“分节歌——副歌”的结构谱曲，并加上前奏。

知识备忘录

转调：在音乐作品中，由一个调进行到另一个调，叫做转调。

音乐文档

- **名家名曲：** 赵季平《大宅门》；勃拉姆斯管弦乐曲《匈牙利舞曲》。

- **推荐书目：**《作曲基本原理》［奥］阿诺德·勋柏格著　吴佩华译（上海音乐出版社1984年版）

- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

赵季平（1945～　）中国作曲家，甘肃平凉人。1970年毕业于西安音乐学院作曲系，1978年入中央音乐学院作曲系进修。曾任陕西省歌舞剧院院长，现任中国音乐家协会副主席等职。他的音乐创作涉及各种体裁。其中最有影响的有《黄土地》、《大阅兵》、《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《霸王别姬》等电影音乐；电视片《水浒传》、《大宅门》的音乐等。

勃拉姆斯 Brahms，Johannes　（1833～1897）德国作曲家。主要作品有《第四交响曲》、《第二钢琴协奏曲》、《匈牙利舞曲》、《悲剧序曲》、《德意志安魂曲》、《舒曼主题变奏曲》及3首《狂想曲》等。

第8节　创作实践

艺术的真正意义在于使人幸福，使人得到鼓舞和力量。

——［奥］海顿

聆听与体验

例3.8-1　**我的祖国**　　　　乔羽词　刘炽曲

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

稍慢　优美亲切地

1 2 6 5 5· 6 | 3 5 i 6 5 - | 5 6 5 3 2 3 |
一条大　河　　波　浪　宽，　风　吹　稻　花

5 3 6 1 2 - | 2 5 3 1 6 5 6 | 2 6 5 6 3· 2 | ……
香　两　岸，　我家就　在　　岸　上　住，

学习与掌握

创作一首好的歌曲作品往往需要经历以下几个阶段：

选词

好的歌词除了具有音乐性和歌唱性之外，还应当具备主题突出、形象鲜明、节奏清晰和通俗易懂的特点。

我的祖国

乔羽词

一条大河波浪宽，
风吹稻花香两岸。
我家就在岸上住，
听惯了艄公的号子，
看惯了船上的白帆。
这是美丽的祖国，
是我生长的地方，
在这片辽阔的土地上，
到处都有明媚的风光。

姑娘好像花一样，
小伙心胸多宽广。
为了开辟新天地，
唤醒了沉睡的高山，
让那河流改变了方向。
这是英雄的祖国，
是我生长的地方，
在这片古老的土地上，
到处都有青春的力量。

好山好水好地方，
条条大路都宽畅。
朋友来了有好酒，
若是那豺狼来了，
迎接它的有猎枪。
这是强大的祖国，
是我生长的地方，
在这片温暖的土地上，
到处都有和平的阳光。

这首词无论从主题形象、语言节奏以及通俗易记等方面都具备了好歌词的特点。

整体构思

在谱曲之前，应对所选的歌词进行仔细的通览，确定音乐风格、体裁、演唱形式和曲式结构。

例如《我的祖国》歌词是对祖国的赞美和颂扬，因此歌曲创作定位为颂歌性质。歌词虽分为三大段，但每段写法近似，都包含两层意思，前四句是祖国山水人物的描写，后四句是对祖国的赞美和歌颂。由此，歌曲的曲式结构设计为二段体，用“分节歌”和类似“副歌”的写法作成。两段采用不同的情绪来表现音乐：第一段抒情而优美，采用歌谣体的写法；第二段则热情豪放，采用进行曲的写法。在演唱形式上，两段也有不同的处理：第一段由女声领唱；第二段采用混声合唱。因而歌曲的两段形成较强的对比，很好地表现了歌词内容，词曲融为一体。

主题的锤炼

一个好的主题应当是：音乐形象准确，主题音调精练，音乐流畅易记。如：

例 3.8－2　**让我们荡起双桨**　　乔　羽词　刘　炽曲

0 6 1 2 | 3· 5 | 3 1 2 | 6 - | ……
让我们 荡 起 双 桨，

主题采用抒情的羽调式，由弱位起唱，旋律成弧形，犹如碧波荡漾的湖水，主题形象生动，节奏精练，音调优美流畅。如采用以下写法，就会相差甚远：

6 1 2 | 3· 5 | 3 1 2 | 6 - | ……
让 我们 荡 起 双 桨，

此例虽保留原音调，由于节奏处理呆板无趣，不能准确描绘歌词包含的音乐内容。

0 6 7 1 | 2· 4 | 2 1 7 | 6 - | ……
让我们 荡 起 双 桨，

此例虽保留原有节奏，但调式选择不当，音乐听起来既不优美又不流畅。

修改

当选到一首好歌词后，往往会产生创作的欲望，并可能一气呵成，但一个作品总是要经过修改，或多次修改才能获得成功。通常的做法是写完一个作品后，将其搁放几天再审看和咏唱，就会发现新的不足之处，经过这样不断修改之后，作品质量也会得到不断提高。

试对创作歌曲《阳光·少年》(龙清江词)进行修改加工:

例3.8-3 (原稿)

1=F $\frac{2}{4}$

5 - | 3 - | 2· 1 2 3 | 5 - | 1 1 5 | 1 2 | 3 3 1 3 4 | 5 - |

阳 光 推 开了 窗, 和我 们 一 起 走进 课 堂。

5 3 3 | 3 1 | 2· 1 2 3 | 6 - | 5 3 3 | 5 3 | 2· 1 2 3 | 1 - |

听 我们 书 声 书 声琅 琅, 听 我们 欢 声 欢 声歌 唱。

1 - | 6· 6 | 4 4 3 4 6 | 5 - | 3 3 5 | 3 1 | 2 2 1 2 3 | 2 - |

我 们 是 幸福的少 年, 沐 浴着 春 风 沐浴着阳 光。

1 - | 6· 6 | 4 4 3 4 6 | 5 - | 5 5 3 | 4 2 | 3 3 5 6 2 | 1 - ‖

我 们 是 幸福的少 年, 沐 浴着 春 风 沐浴着阳 光。

对原稿修改加工后,歌曲在流畅上和表现上都得到了较大提高。

例3.8-4 (修改稿)

1=F $\frac{2}{4}$

(1 - | 6· 6 | 4· 3 4 5 | 6 - | i 5 3 | 4 2 | 3· 5 6 2 | 1 -)|

5 - | 3· 5 | 2· 1 2 3 | 2 5 | 1 1 5 | 1 2 | 3 3 1 3 4 | 5 - |

阳 光 推 开了 窗, 和我 们 一 起 走进 课 堂。

5 3 5 | 3 1 | 2· 1 2 3 | 2 6 | 5 3 3 | 5 3 | 2· 1 2 3 | 1 - |

听 我们 书 声 书 声琅 琅, 听 我们 欢 声 欢 声歌 唱。

1 - | 6· 6 | 4 4 3 4 6 | 5 - | 5 3 5 | 3 1 | 2 2 1 2 3 | 2 - |

我 们 是 幸福的少 年, 沐浴 着 春 风 沐浴着阳 光。

1 - | 6· 6 | 4 4 3 4 5 | 6 - | 6 5 3 | 4 2 | 3 3 5 6 2 | 1 - ‖

我 们 是 幸福的少 年, 沐浴 着 春 风 沐浴着阳 光。

- **作品试唱**

当作品修改完毕后，还不是创作的最后完成，必须通过试唱来检验作品的演唱效果。

- **互相评价，进一步修改**

听完作品的演唱效果后，听取同学们的评价，对不完善的地方作进一步的修改。这样，创作的质量和水平就会不断得到提高。

收集与整理

相互收集同学创作的歌曲。

活动与创编

1. 选词或自己作词，创作能体现自己情趣的歌曲，并加以修改。
2. 组织班级歌曲创作音乐会，展示每位同学的作品。

音乐文档

- **名家名曲：**何训田《阿姐鼓》。
- **推荐书目：**《传统作曲技法》赵晓生著（上海教育出版社 2003 年版）
- **学习体会与评价**

____

____

____

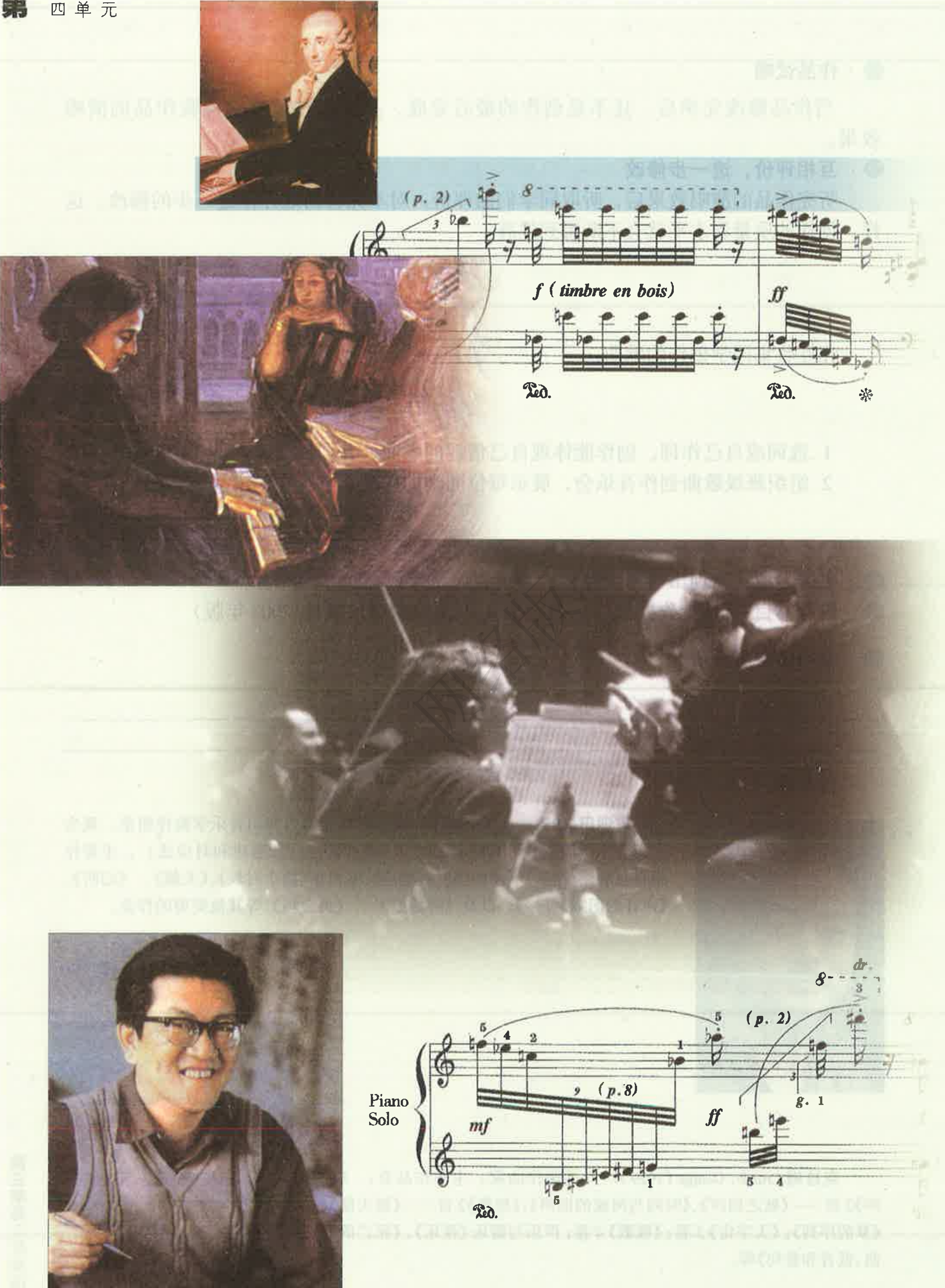
作曲家

何训田（1953～　）中国作曲家。1977 年考入四川音乐学院作曲系。现为上海音乐学院教授。1983 年创立了 RD 作曲法（任意律和对应法）。主要作品有交响乐《平仄》、《梦四则》和《感应》；室内乐《两个时辰》、《天籁》、《幻听》、《声音的图案》序列；以及《阿姐鼓》、《央金玛》等其他类型的作品。

克拉姆 Crumb, George（1929～　）美国作曲家。主要作品有：《回声》2 首——《秋之回声》、《时间与河流的回声》；《想象》2 首——《黑天使》、《梦的序列》；《大宇宙》3 卷；《牧歌》4 卷；声乐与器乐《夜乐》、《死亡的歌曲、低音和叠句》等。

(p. 2)
8
f (timbre en bois)
ff
Ped.
Ped.
dr.
8
(p. 2)
(p. 8)
mf
ff
Piano
Solo
g. 1
Ped.

第四单元

用和声 丰富音乐的表现

第 1 节 美妙的和声

音乐之目的有二：一是以纯净之和声愉悦人的感官；二是令人感动或激发人的热情。

——［英］罗杰·诺斯

聆听与体验

例 4.1－1 异国鸟 ［法］梅西昂曲

例 4.1－2　**由三个音按一定规则（通常用三度叠置）构成的和弦称为三和弦**

1. 在大、小调音阶的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级上构成的主、下属、属和弦，称为正三和弦。

例 4.1－3　C大调正三和弦：

例 4.1－4　**玛祖卡**（C大调）　　[波兰] 肖　邦曲

例 1

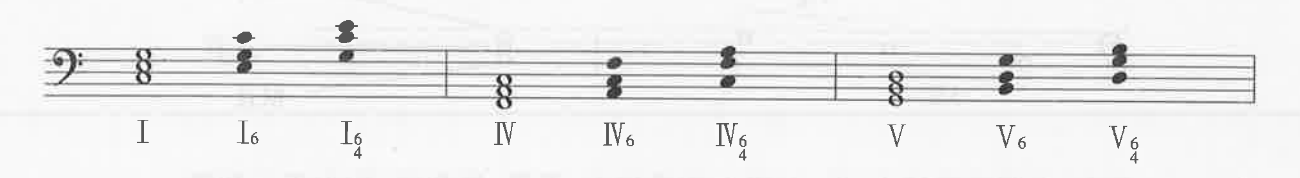
例 4.1－5　**俄罗斯舞**（a和声小调）　　[俄] 柴科夫斯基曲

例 2

2. 以和弦的三音和五音作为低音时,就构成了和弦的转位。分别称为:六和弦和四六和弦。

例 4.1-6 C 大调正三和弦及其转位

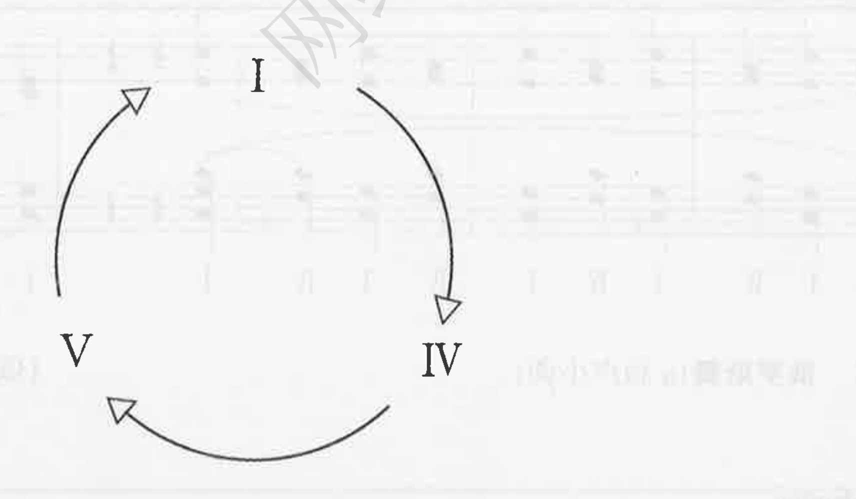

和弦的连接

手拉手:和弦连接时,如果有相同的音,应尽量放在同一个声部"手拉手"。

靠近走:和弦连接时,各个声部都应尽量"靠近走"。

例 4.1-7 和弦一般按照和声功能圈进行

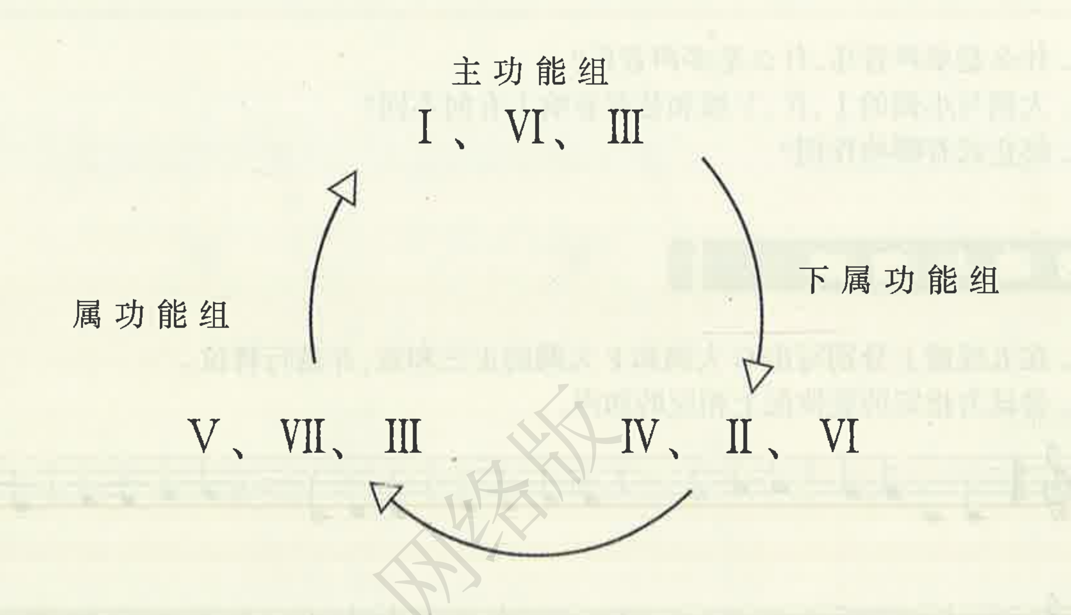
例 4.1-8 C 大调的正三和弦进行。

大、小调的正三和弦和副三和弦构成了和声的完全功能体系

1. 在大、小调音阶的上主音、中音、下中音和导音上构成的和弦，称为“副三和弦”，分别用符号“Ⅱ”、“Ⅲ”、“Ⅵ”、“Ⅶ”标记。

2. 例 4.1 – 9 扩大了的和声功能圈

为歌曲配二声部

1. 例 3.6 – 4、例 3.6 – 5 为歌曲配二声部一般从主和弦开始，上下声部的音程关系以协和音程为主。

2. 结束时应有明确的终止式。

例 4.1 – 10 **中国少年先锋队队歌**（C 大调） 周郁辉词 寄 明曲

收集与整理

收集自己喜爱的多声音乐作品的乐谱。

思考与探究

1. 什么是单声音乐，什么是多声音乐？
2. 大调与小调的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级和弦在音响上有何不同？
3. 终止式有哪些作用？

活动与创编

1. 在五线谱上分别写出G大调和F大调的正三和弦，并进行转位。
2. 尝试为指定的旋律配上相应的和声。

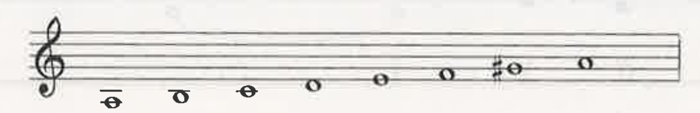

3. 将自己创作的歌曲配上和声，并尝试自弹自唱。

知识备忘录

和声小调：将自然小调的第Ⅶ级升高半音，就构成了和声小调。

● 和弦进行的逻辑：

1. 以正三和弦为主，“开始、半终止、全终止”用正三和弦。
2. “副三和弦”可以代替同功能的“正三和弦”，起到变幻和声色彩的作用。

音乐文档

● 名家名曲：桑桐《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》；福莱合唱与管弦乐队《安魂曲》

● 推荐书目：《和声的理论与应用》 桑 桐著 （上海音乐出版社 2001年版）

● 将自己收集的资料存档

● 学习体会与评价

____

____

____

● 作曲家

桑 桐（1923～　）中国作曲家、音乐教育家。1941年入国立上海音专作曲系学习。其主要作品有男低音歌曲《天下黄河十八湾》；大提琴曲《幻想曲》；钢琴曲《在那遥远的地方》、《随想曲》、《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》、《序曲三首》等。另外，他还是一位和声理论方面的专家，著有《和声学专题六讲》、《和声的理论与应用》等专著。

福 莱 Fauré, Gabriel（1845～1924）法国作曲家。1905年至1919年任巴黎音乐学院院长，1909年被选为法国艺术院士。主要作品有合唱与管弦乐队《安魂曲》；钢琴与管弦乐队《叙事曲》；管弦乐组曲《贝利亚斯与梅丽桑德》以及各种体裁的钢琴小曲和歌曲。

第2节 为歌曲配和声(上)

领悟音乐的人,能从一切世俗的烦恼中超脱出来。

——[德]贝多芬

聆听与体验

例4.2-1 **小夜曲**(d小调) [奥]列露斯塔普词 舒伯特曲

学习与掌握

用正三和弦为歌曲配和声

例 4.2－2　**踏雪寻梅**(D 大调)　　刘雪庵词　黄　自曲

Allegro giocoso

mp

雪 霁 天 晴 朗，　腊 梅 处 处

mf　*p*　*p*

香，　骑　驴　把 桥 过，　铃 儿 响　丁　当。

……

1. 一般一小节只配一个和弦。复拍子可一小节配两个和弦，也可连续几小节只配一个和弦。

2. 配和弦应遵循“强、长、多”的原则，即一个小节的“强音、长音、出现得多的音”是哪个和弦的音就配哪个和弦。

3. 歌曲的开头和结尾一般用“Ⅰ”级和弦。

4. 终止式一般用“Ⅴ级—Ⅰ级”。

常用的伴奏音型

1. 立柱和弦式伴奏音型：

例 4.2－3　瑶族舞曲(a 羽调式)　　刘铁山、茅　沅曲

此例采用立柱和弦式伴奏音型，音乐形象简洁、明快，有很强的节奏感。

例 4.2－4　立柱和弦式伴奏音型具有“团”状色彩。(C 大调)

2. 带远距离低音的和弦式伴奏音型：

例 4.2－5　**友谊地久天长** (G 大调)　　　[苏格兰]罗伯特·彭斯词　费里斯改编

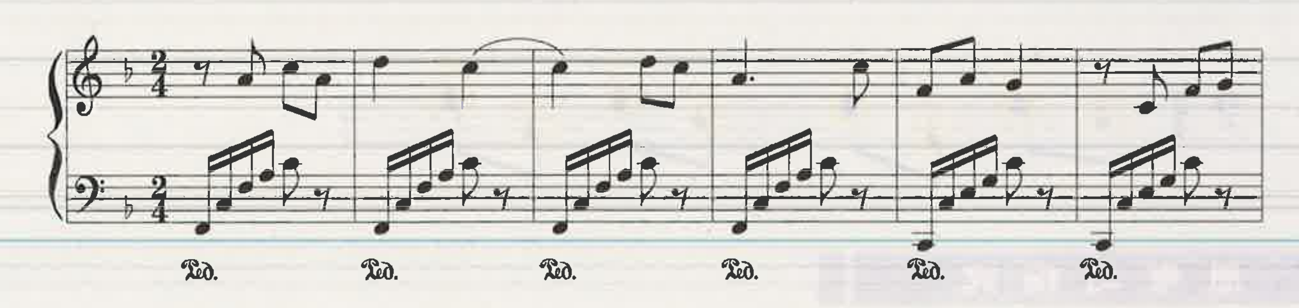
此例运用的伴奏音型使音乐形象富有深沉、宽厚的意义。

例 4.2－6　带远距离低音的和弦式伴奏音型具有“面”状色彩。(C 大调)

3. 琶音式伴奏音型：

例 4.2－7　**我们的田野**（F 大调）　　　　　　　　管　桦词　张文纲曲

此例采用了琶音式伴奏音型，音乐富有很强的抒情性。

例 4.2－8　琶音式伴奏音型具有“线”状色彩。（F 大调）

4. 带近距离低音的半分解和弦式伴奏音型：

例 4.2－9　**铃儿响丁当**（G 大调）　　　　［美］彼尔彭特曲　赛　叶改编

此例采用的伴奏音型使音乐富有很强的动感和趣味性。

例4.2-10 半分解和弦式伴奏音型具有“点”状色彩。(C大调)

思考与探究

1. 为什么乐曲开始时，一般用主和弦，而结束时，则要使用终止式?
2. 你认为课中的伴奏音型分别可以表现什么样的音乐形象?

活动与创编

1. 将自己的歌曲配上伴奏，并尝试自弹自唱。
2. 为其他同学创作的歌曲配和声及伴奏，然后进行交流和比较。

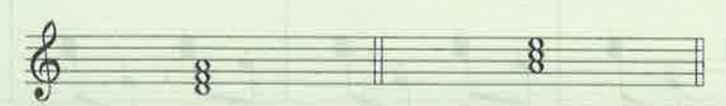
知识备忘录

三和弦及其种类:

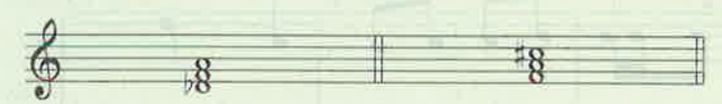
1. 大三和弦:根音与三音为大三度,根音与五音为纯五度的和弦。如:

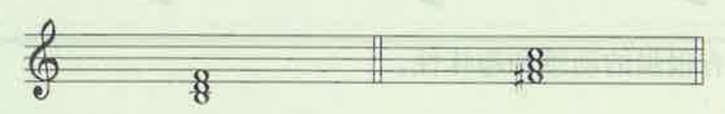
2. 小三和弦:根音与三音为小三度,根音与五音为纯五度的和弦。如:

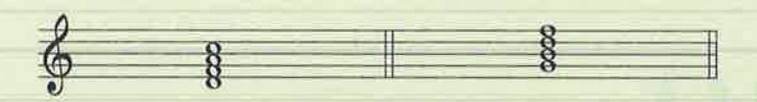
3. 增三和弦:根音与三音为大三度,根音与五音增五度的和弦。如:

4. 减三和弦:根音与三音为小三度,根音与五音为减五度的和弦。如:

七和弦：在三和弦的基础上再叠加一个三度音程，该音与根音构成七度，因而称七和弦。

属七和弦：在属音上构成的七和弦，结构为大三和弦上叠加小三度音程。

音乐文档

- **名家名曲：**周龙的五重奏《禅》；周文中的器乐合奏《渔歌》。
- **推荐书目：**《和声学基础教程》谢功成　童忠良等著（人民音乐出版社1994年版）
- **学习体会与评价**

- **作曲家**

周　龙（1953～　）旅美作曲家。1983年毕业于中央音乐学院作曲系。1993年获博士学位。他的主要作品包括：钢琴独奏与电子音乐录音带作品《无极》；单簧管、筝与低音提琴三重奏《定》；五重奏《禅》；弦乐四重奏《魂》；《离骚清唱剧》与《诗经清唱剧》等。

周文中（1923～　）美籍华裔作曲家，生于山东烟台，1946年移居美国。他曾荣获多种奖项、奖金和创作委约。1978年创建美中艺术交流中心，并担任该中心主任。1982年被选为美国文学艺术研究院院士。现为哥伦比亚大学弗里茨·赖纳作曲讲座教授。他的主要作品包括：为管弦乐队而作的《花落知多少》、《花月正春风》、《山水》；为木管乐队而作的《御风》；室内乐《变》、《渔歌》和《韵》；打击乐四重奏《谷应》；钢琴独奏《柳色新》；长笛与钢琴《草书》等。

第 3 节 为歌曲配和声（下）

音乐是思维着的声音。

——[法]雨果

聆听与体验

例 4.3－1 钢琴伴奏的四部合唱《远方的客人请你留下来》(♭E 宫调式)

欢快、抒情地 撒尼族民歌 范 禹词 麦 丁编曲

Soprano

1＝♭E 2/4 2· 1̇ | 3 1̇5 1̇· 1̇ | 2· 1̇ | 3 1̇5 1̇· 1̇ | 6656 542 | 6 56 542 |

歌 唱 丰 收的时 光，歌 唱 繁 荣的祖 国，我们要为幸 福 尽 情地歌 唱！

Alto

2/4 5· 5 | 3 1 5 1̇· 1̇ | 5· 5 | 3 1 5 1̇· 1̇ | 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 2 2 |

Tenor

2/4 2 5 1̇· 1̇ | 5654 1· 1 | 2·5 1̇· 1̇ | 5654 1· 1 | 4444 5 5 | 4 44 5 5 |……

歌唱我们 丰 收的时 光，歌唱我 们 繁 荣的祖 国，我们要为幸 福 尽 情地歌 唱！

Bass

2/4 0 0 | 5654 1· 1 | 0 0 | 5654 1· 1 | 4444 5 5 | 4 44 5 5 |

Piano

学习与掌握

注意伴奏音型的合理与精致，使伴奏更贴切，与歌唱部分融为一体。

在为歌曲配伴奏之前应当分析歌曲。

1. 分析歌曲内容、情绪和风格，选择伴奏音型的类型。

例 4.3-2　**小拜年**　（D 徵调式）　湖南花鼓调　木水作词编曲

例 4.3-3　选用：

2. 分析歌曲的曲式结构，根据各乐段的音乐特点选择伴奏音型。

故乡的亲人（见例 3.6-2）

例 4.3-4　第一段选用：

例 4.3-5　第二段选用：

3. 分析歌曲的高潮部分，选择恰当的伴奏音型，渲染高潮。

例 4.3－6　**摇篮曲**　　[奥]艾特尔词　莫扎特曲　周　枫译配

例 4.3－7　歌曲的开始处：

例 4.3－8　歌曲的高潮处：

民族乐器小合奏

小乐队的编配

简单的小乐队编配可采用以下形式：

例 4.3－9　**娃哈哈**　　　　维吾尔族民歌　石　夫记谱编词

1＝F $\frac{2}{4}$

歌声（竹笛、长笛、小提琴、小号等）

| 6 3 3 3 3 | 4 4 6 3 | 2 2 2 2 1 | 2 2 3 6 |

我 们的祖 国　是 花　园，　花 园里花 朵　真 鲜　艳，

和声音型（弹拨乐器、圆号、手风琴、中提琴等）

| 0 6　6 6 | 6 6　6 0 | 0 6　6 6 | 6 6　6 0 |

| 0 3　3 3 | 4 4　3 0 | 0 4　4 4 | 4 4　4 0 | ……

| 0 1　1 1 | 2 2　1 0 | 0 2　2 2 | 2 2　2 0 |

节奏（手鼓、铃鼓等）

| X X X X X | X X　X 0 | X X X X X | X X　X 0 |

低音（大提琴、长号等低音乐器）

| 6　3 | 6　3 | 2　6 | 2　6 |

小型电声乐队编配

例4.3-10 小白船 尹克荣词曲

歌曲编配的注意事项：

1. 注意音型基本单元的合理、精致以及音型的持续性。
2. 注意音型进行方向的规律。
3. 和声尽量简洁，以正三和弦为主。
4. 一般以编配好的结束句做前奏和间奏（可高八度或重复八度演奏）。

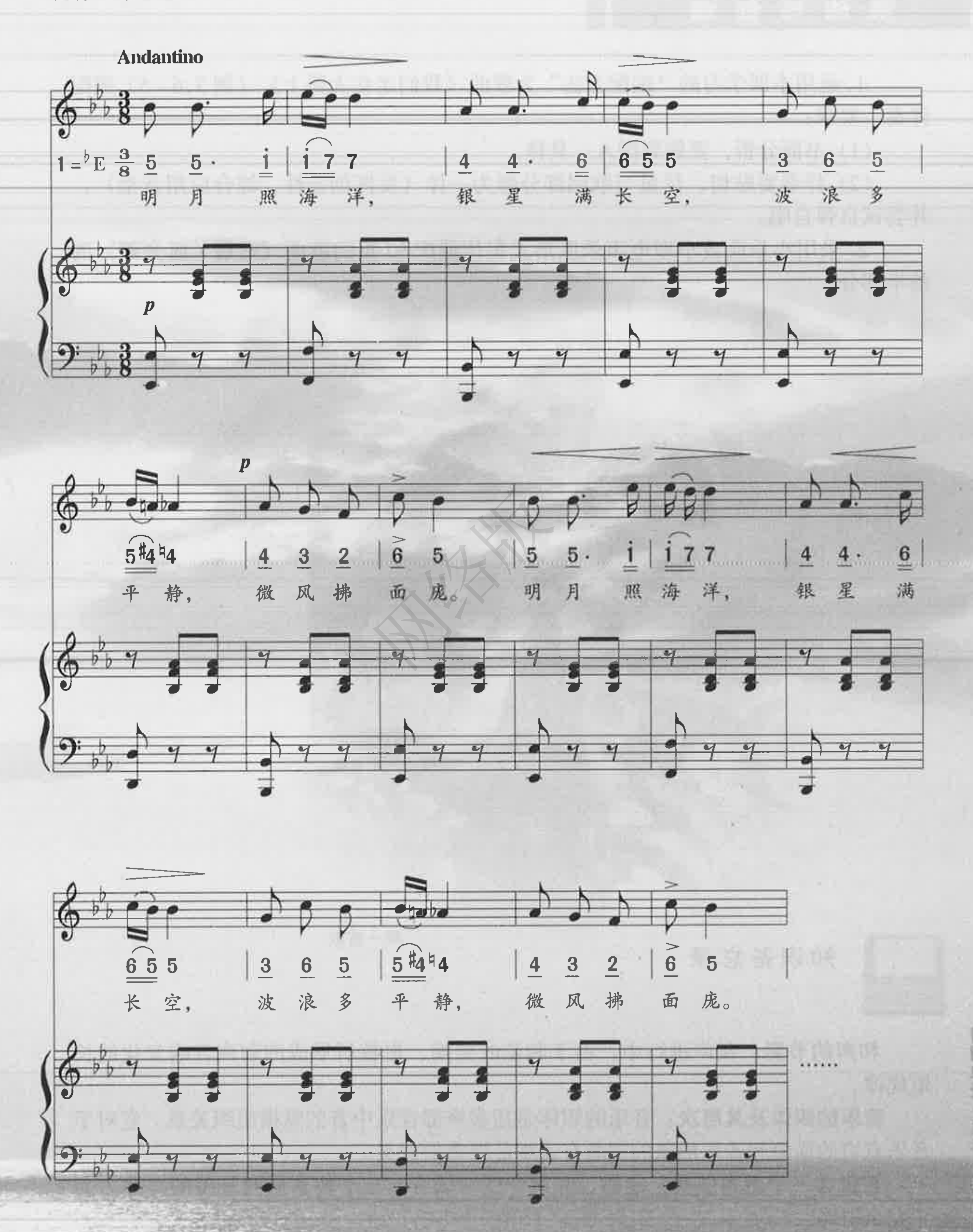
收集与整理

收集带伴奏的歌曲。

思考与探究

1. 除了三度叠置的和弦，还有一些以什么方式叠置的和弦？你见过吗？想用吗？
2. 尝试改变下列歌曲中的和声与伴奏织体：

桑塔·露齐亚　　　　Ⅰ·科特劳曲　尚家骧译

活动与创编

1. 运用本课学习的“编配方法”为歌曲《我们走在大路上》（例3.6－5）编配伴奏。要求：

（1）书面分析，要做到深入、具体。

（2）伴奏要贴切，尽量与歌唱部分融为一体（发挥创造性，综合应用音型），并尝试自弹自唱。

2. 采用小乐队或小型电声乐队形式集体编配97页的歌曲《桑塔·露齐亚》的前半部分。

同一首歌

知识备忘录

和声的节奏：和声进行中，由于和弦的变换、更替所形成的和声音响变化的长短规律。

音乐的织体及其层次：音乐的织体是指多声部音乐中音的纵横组织关系。它对于音乐意境的描绘和音乐形象的刻画有着举足轻重的意义。

它包含三个基本层次：旋律、和声音型与低音。三个要素同时具备的，称之为“完全织体”。

如：

完全织体{ 旋律 / 和声音型 / 低音 }

否则，称之为"不完全织体"。如：

(1) { 旋律 / 和声音型 }　　(2) { 旋律 / 低音 }　　(3) { 和声音型 / 旋律 }

音 乐 文 档

- **名家名曲：**陈培勋钢琴曲《平湖秋月》；鲁托斯拉夫斯基《乐队协奏曲》。
- **推荐书目：**《歌曲钢琴伴奏写作》于苏贤著（人民音乐出版社 1978 年版）
- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

____

____

____

- **作曲家**

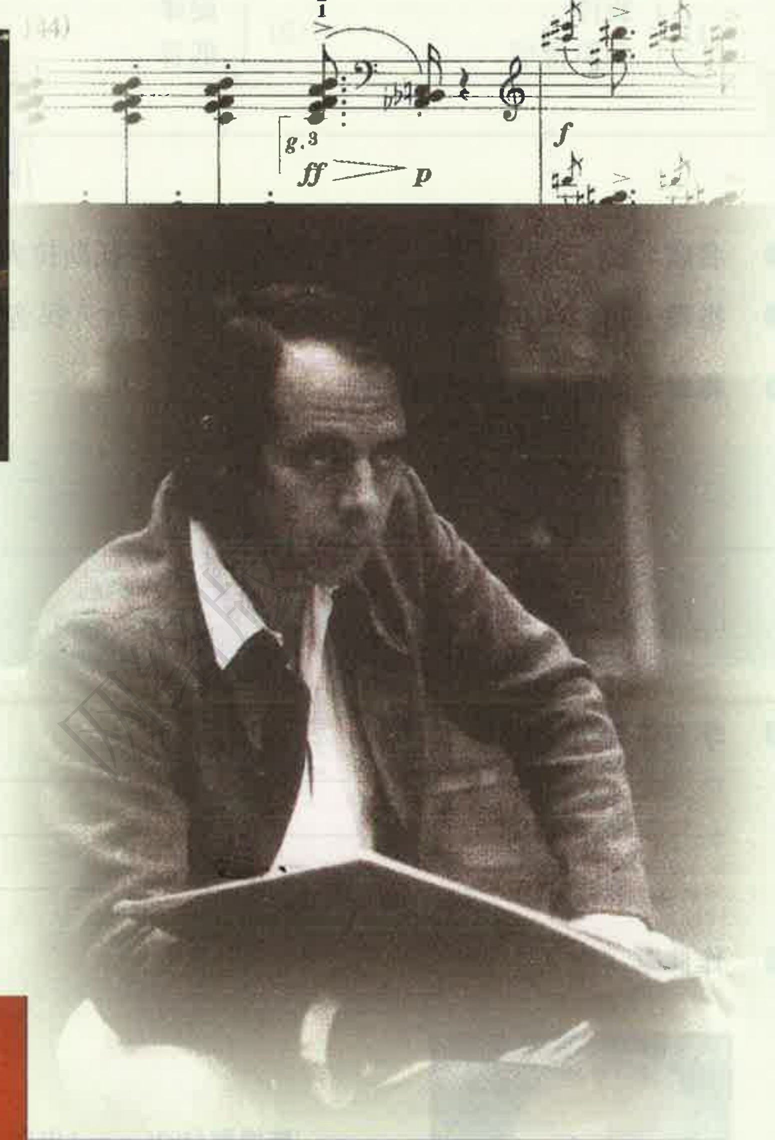

陈培勋（1921～　）中国作曲家，出生于香港。其主要作品有：钢琴曲《卖杂货》、《思春》、《旱天雷》、《平湖秋月》；交响诗《心潮逐浪高》；音画《流水》；第二交响乐《清明祭》及第三交响乐《民歌》等。

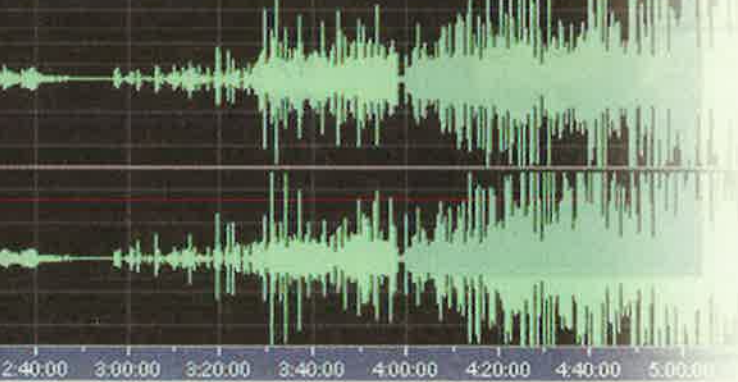
鲁托斯拉夫斯基 Lutoslawski, Witold（1913～　）波兰作曲家。作品多次在重大的国际作曲比赛中获奖。曾担任"国际现代音乐协会"副主席。主要作品有：《乐队协奏曲》、《威尼斯游戏》、《第二交响曲》、《管弦乐篇章》及《米——帕蒂》等。

第五单元

新声源——用电脑编创音乐

第 1 节　智能化的电脑音乐及简谱软件《TT 作曲家》

没有热情，就不可能创造出任何真正的艺术作品。

——［德］舒　曼

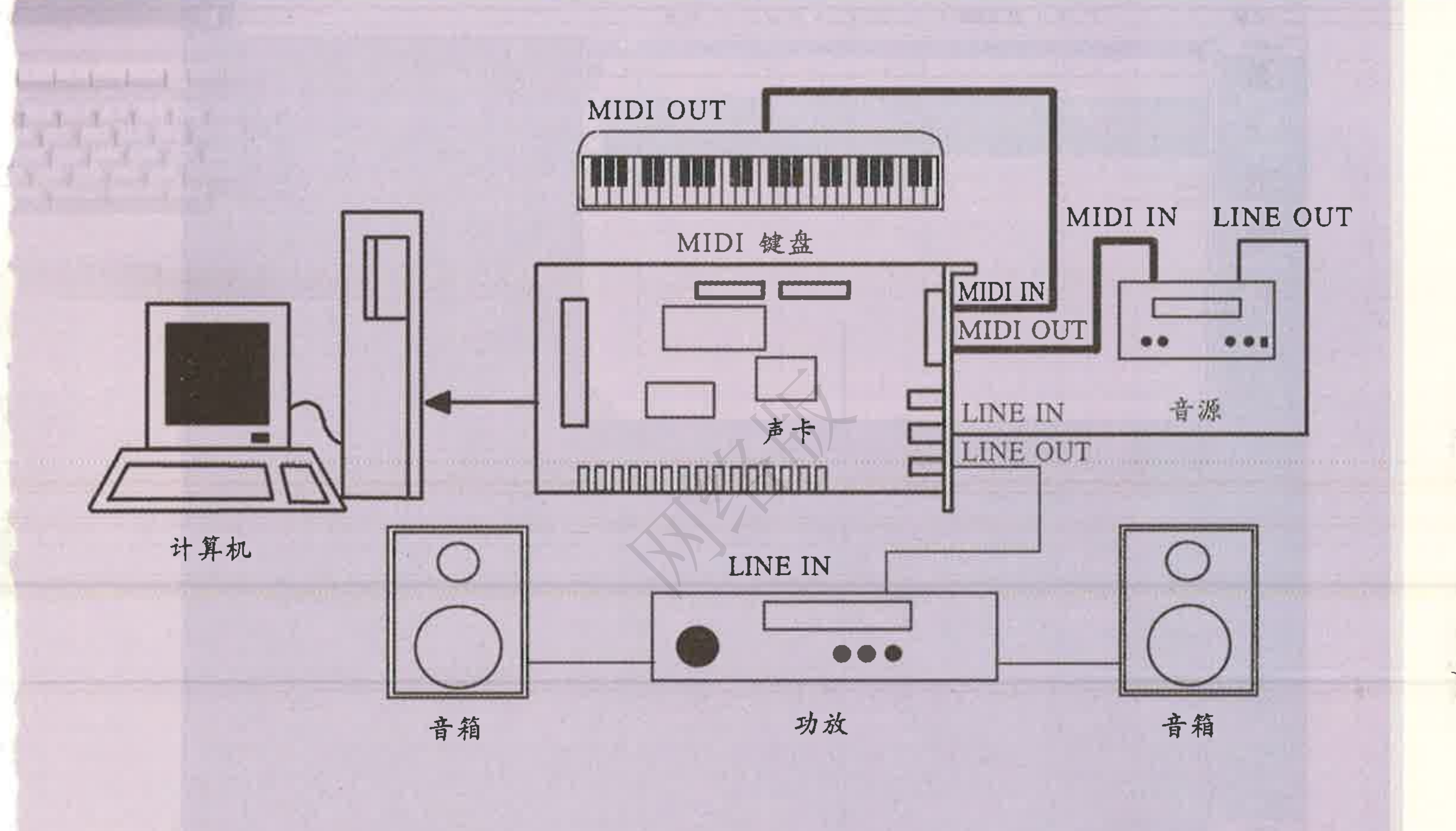

聆听与体验

例 5.1－1　MIDI 文件“Americana.wrk”

学习与掌握

1. 智能化的机器音乐

2. 创编简谱电脑音乐

谁是《TT 作曲家》?

《TT 作曲家》是包含简谱、五线谱编曲及智能自动伴奏为一体的电脑音乐软件。其特点是简谱与五线谱可作互换，可进行简谱打印，能快速制作 MIDI 音乐。

《TT 作曲家》有何功能?

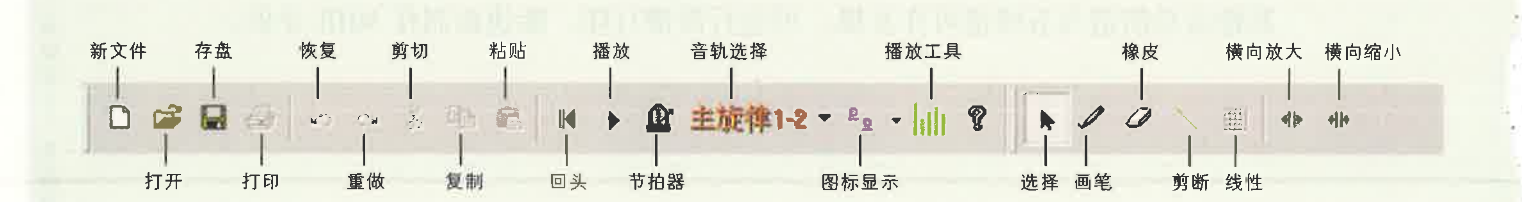
依次点击开始→程序→中音技术→TT 作曲家即可。软件打开后即出现以下界面:
例 5.1－2

菜单 工具条

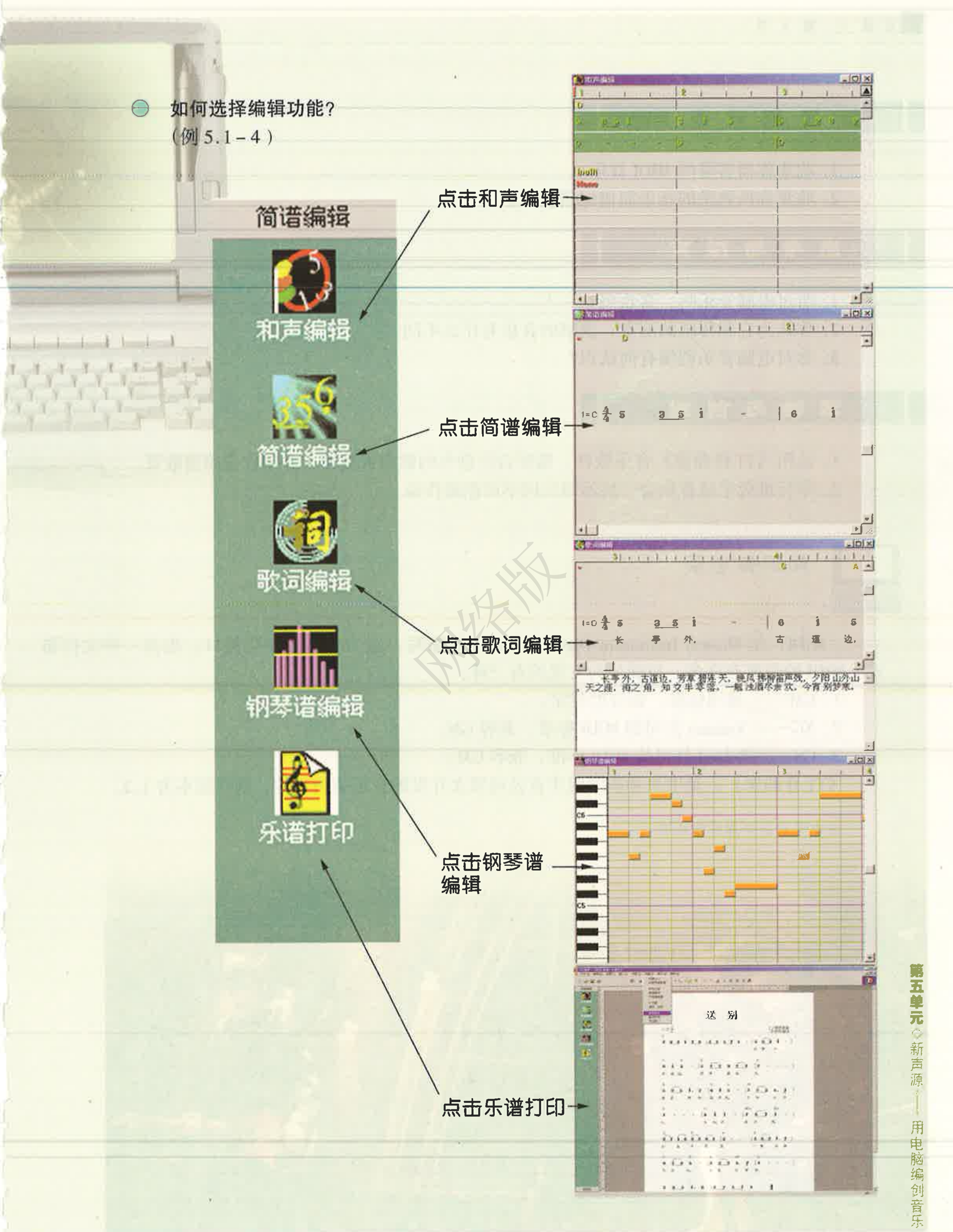
编辑功能选择区 音乐输入及编写区

请记住下列工具条的功能

例 5.1－3

㊀ 如何选择编辑功能？（例 5.1－4）

收集与整理

1. 收集你所喜爱的MIDI音乐。
2. 收集你所熟悉的音乐简谱记谱软件。

思考与探究

1. 听过电脑音乐吗，喜欢吗？
2. 你认为它和传统的演奏、演唱的音乐有什么不同？
3. 你对电脑音乐创编有何认识？

活动与创编

1. 运用《TT作曲家》音乐软件，编配自己创作的歌曲或旋律，并制作成简谱歌页。
2. 举行班级电脑音乐会，展示每位同学的创编作品。

知识备忘录

MIDI：是Musical Instrument Digital Interface的缩写，意为乐器数字化接口，也指一种文件格式。MIDI的规范有许多，目前最为常见的有三种：

1. GM—— 通用标准，保守的规定。
2. XG—— Yamaha公司的MIDI标准，兼容GM。
3. GS—— Roland公司的MIDI标准，兼容GM。

《TT作曲家》：是中央音乐学院中音公司独立开发的音乐制谱软件，现在版本为1.2。

由电子乐队伴奏的演唱会

音乐文档

- **名家名曲：**[日]喜多郎《寻找他乡的故事》。
- **网址推荐：**中音公司 http://www.centrmus.com

- **将自己收集的资料存档**

- **学习体会与评价**

- **作曲家**

喜多郎 Kitaro（1953～　）真名叫高桥正则，日本作曲家。1978年，喜多郎作为独立的音乐人，开始创作电子合成音乐，影响颇广。主要作品有《大地》、《丝绸之路》、《天空》、《宋氏三姐妹》和《寻找他乡的故事》等。

瓦雷兹 Varèse, Edgard（1883～1965）法国作曲家。主要作品：管乐与打击乐《双棱体》、《积分》；打击乐《电离》；无伴奏长笛独奏《密度 21.5》；管乐、钢琴、打击乐灌制的两声道录音磁带《沙漠》和三声道录音磁带《电子音诗》等。

第 2 节　用《TT 作曲家》为歌曲编配音乐

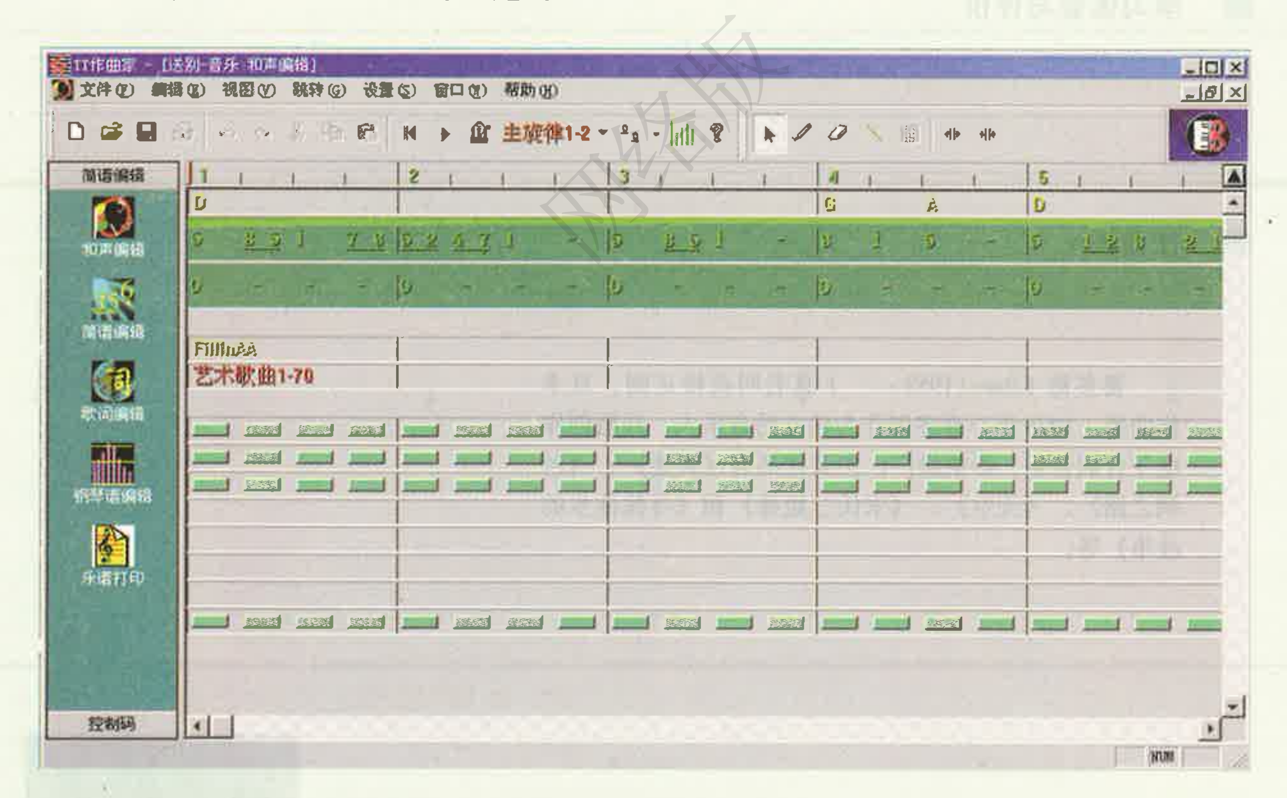
作曲家在创作一个作品时是全力以赴的。他轮番地经历了相信、怀疑、热心、绝望、欣喜和痛苦。

——［法］比才

聆听与体验

例 5.2－1　MIDI 文件“送别 .mid”

用《TT 作曲家》编配歌曲《送别》（见例 3.2－1）

这是一首表现离别情感的歌曲，音乐情绪优美抒情略带淡淡的伤感。编配时，首先应根据旋律内在的音乐形象作出整体编配的设计：

- **设计音色：** 主旋律可用长笛音色，当然也可根据自己的喜爱选用其他音色，如双簧管、弦乐的音色。由于前奏、尾声部分软件已预制了默认的音色，不用设置。

设计和声：这是一首带再现的二段体歌曲，根据曲式结构，和声设计可以是：

Ⅰ - - - | Ⅳ - Ⅴ - | Ⅰ - - - | Ⅴ - - - ,| Ⅰ - - - | Ⅳ - Ⅰ - | Ⅴ - $Ⅴ_7$ - | Ⅰ - - - ,|

Ⅳ - - - | Ⅲ - Ⅵ - | Ⅳ - Ⅰ - | Ⅴ - - - ,| Ⅰ - - - | Ⅳ - Ⅰ - | Ⅴ - $Ⅴ_7$ - | Ⅰ - - - ‖

设计伴奏织体：根据音乐形象的需要，可选用“艺术歌曲”的织体伴奏风格。即第一段用“艺术歌曲 1 – 70”，第二段用“艺术歌曲 3 – 80”，前后两段形成一定对比。前奏及主要部分均选用变奏类型中的（Fillin AA），尾声用变奏类型中的（Endi – ng A）。

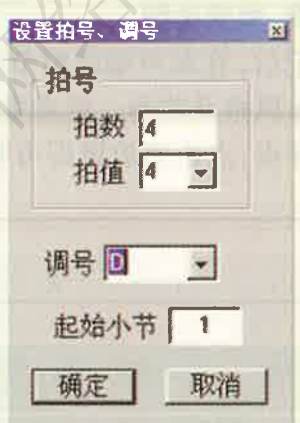
选择速度：根据这首乐曲的情绪，速度以中速为好，即每分钟约 62 ~ 70 拍之间。

学习与掌握

基本设置

建立新文件

1. 打开设置拍号、调号菜单，即可在对话框中点击拍号、调号进行设置。（例 5.2 – 2）

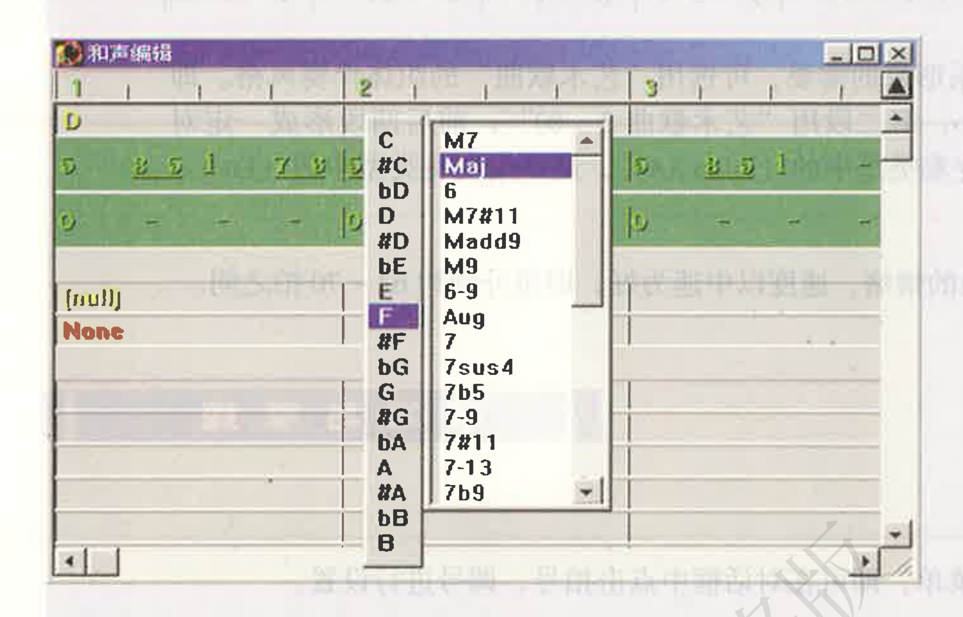
2. 打开设置速度菜单，点击小节数，在对话框中按乐曲需要设置速度。（例 5.2 – 3）

简谱输入

打开简谱编辑窗口，采用鼠标输入的方式进行操作。在简谱编辑窗中，用画笔工具在Numbered小口中选择所需要的音符时值及高低音区，在前奏之后的第3小节开始输入音符。音符输入完毕后，所剩余小节以尾奏音乐的实际长短而定。

例5.2－4

标记和弦

进入和声编辑窗。用箭头或画笔工具从第五小节起开始写入预先设置的和弦。

方法是双击和弦标记栏，在弹出的和弦标记选择窗里，先选左边窗的音名，再选右边的和弦类型。这首歌曲为D大调，Ⅰ级“和弦”为D(Maj)，Ⅳ级“和弦”为G(Maj)。

选择伴奏织体风格及前奏、尾奏类型

完成旋律输入及和弦标记后，在和声编辑窗节奏风格栏(歌词编辑图标的右边)拉下菜单，选择预先设计的伴奏织体风格及前奏、尾奏类型。节奏风格栏的上面一栏是变奏类型栏。设置完毕软件自动完成伴奏，点击播放键即可听到编配后的音乐作品。

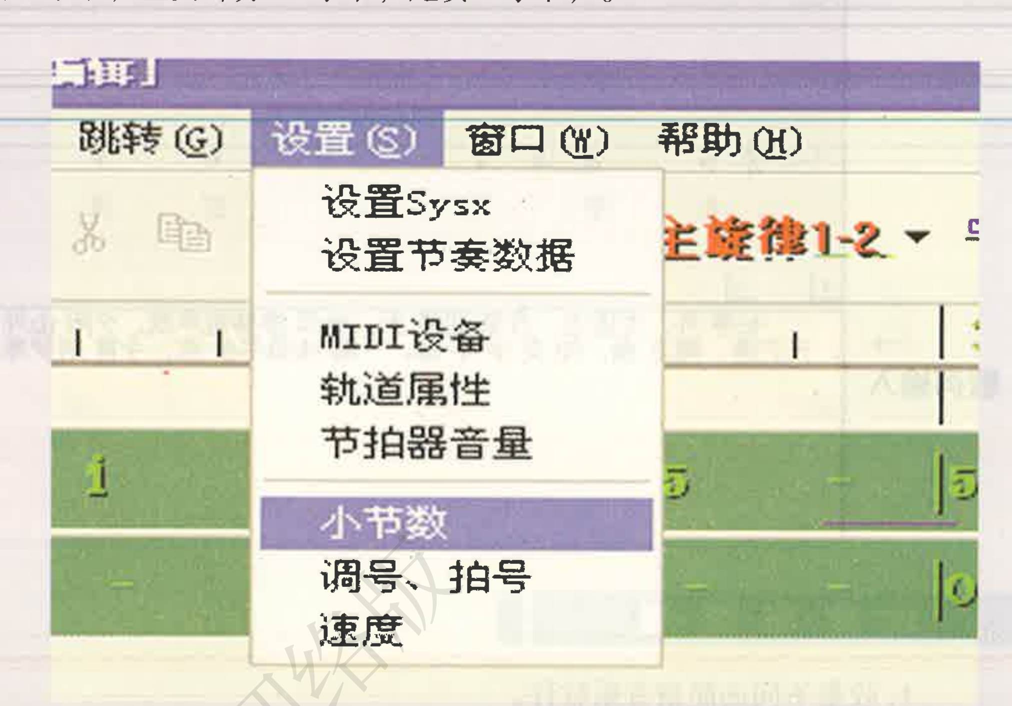
例5.2－5

设置小节数

根据伴奏织体风格及前奏、尾奏类型（软件默认的尾奏类型长短不一的选择），最后确定小节数。点击设置菜单中的小节数，在弹出的对话框中设置乐曲需要的21小节（前奏2小节，主要部分16小节，尾奏3小节）。

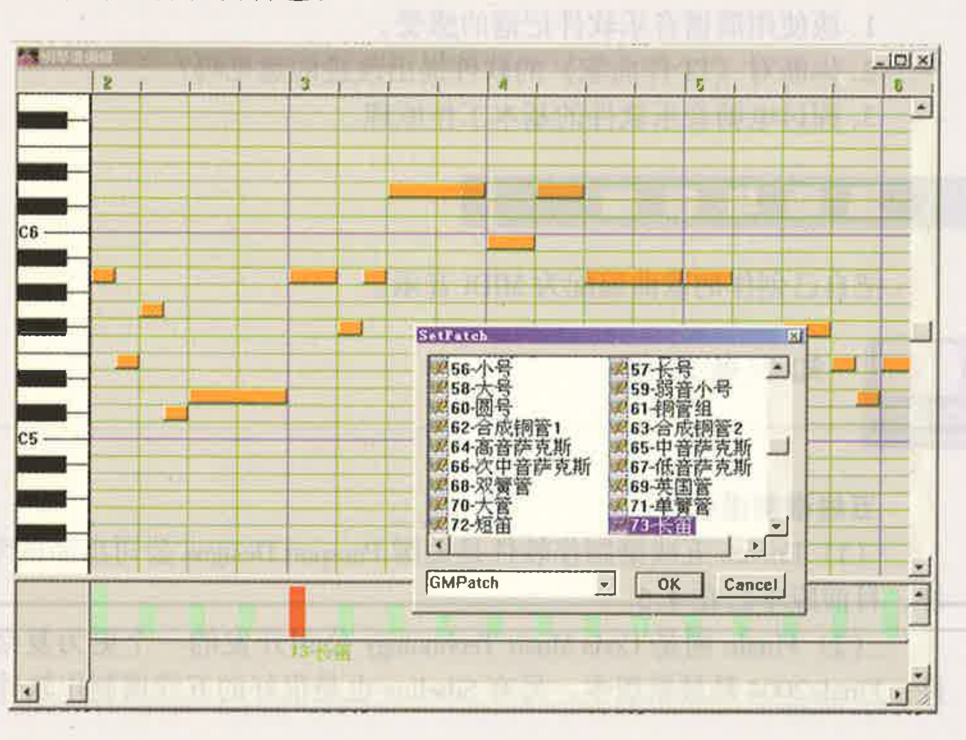
例5.2－6

选择音色

选择软件主界面左下方的控制码，进入音色选项后，在钢琴编辑窗中，点击第五小节柱状的拍位，为主旋律选择长笛音色。

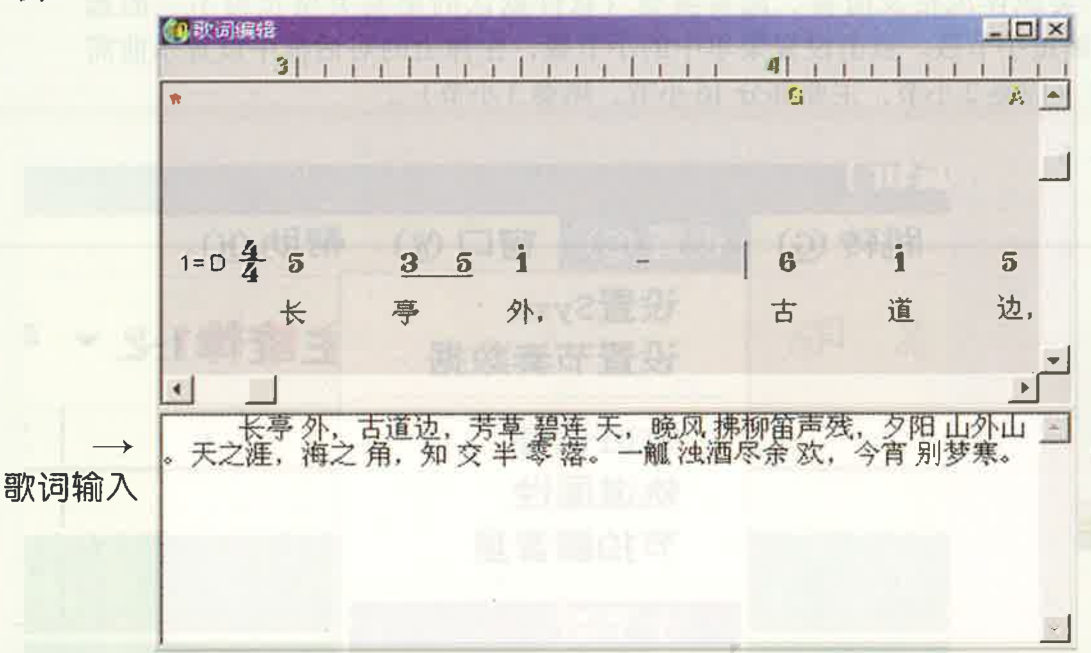
例5.2－7

输入歌词

进入歌词编辑窗的界面，在歌词输入栏中写进文字。

例5.2－8

收集与整理

1. 收集不同的简谱音乐软件。

2. 试从网上下载一个更高版本的《TT作曲家》软件，看看哪些功能得到改进或增加。

思考与探究

1. 谈使用简谱音乐软件记谱的感受。
2. 你能对《TT作曲家》的软件提出改进的意见吗？
3. 探讨电脑音乐软件的基本工作原理。

活动与创编

把自己创作的歌曲编配为MIDI音乐。

知识备忘录

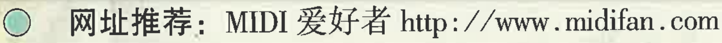
五线谱制谱软件：

（1）Encore五线谱制作软件是美国Passport Designs公司出品的专业五线谱制作软件，目前版本已在4.5。

（2）Finale则是Coda Music Technology公司开发的一个更为复杂的五线谱制作软件，Finale2004是最新版本。另有Sibelius也是很好的五线谱制作软件。

音乐文档

- 名家名曲：施托克豪森 电子音乐《少年之歌》
- 网址推荐：MIDI 爱好者 http://www.midifan.com

- 将自己收集的资料存档

- 学习体会与评价

____

____

____

- 作曲家

黄安伦（1949～　）中国作曲家，现旅居加拿大。1986年以“最优秀奖”获得耶鲁大学音乐硕士学位。主要作品有：三幕芭蕾舞剧《敦煌梦》；大提琴与钢琴《舞诗 No.1》；合唱与管风琴《圣迹可循 The Holy Image I Can Trace》、《耶利米》；《电子合成器独奏曲三首》；交响诗《剑——项庄舞剑，意在沛公》、《中国畅想曲 No.3》；声乐套曲《母亲与女儿》等。

施托克豪森 Stockhausen, Karlheinz（1928～　）德国作曲家、钢琴家和指挥家。主要作品：钢琴曲Ⅸ、钢琴曲Ⅺ；木管五重奏《速度》；三个乐队演奏的大型管弦乐曲《群》；电子音乐《少年之歌》、《颂歌》；为三位演奏家而作《叠句》；为6位歌唱家而作《情绪》；乐器与人声《星之声》及管弦乐队与录音机《超脱》等。

第 3 节　创编 MIDI 音乐

话语尽，音乐始。

——［德］海涅

聆听与体验

熟识《Cakewalk 9.0》

例 5.3－1　MIDI 文件“八月桂花遍地开 .wrk”

Cakewalk Pro Audio - [八月桂花遍地开 - Staff - Multiple tracks]

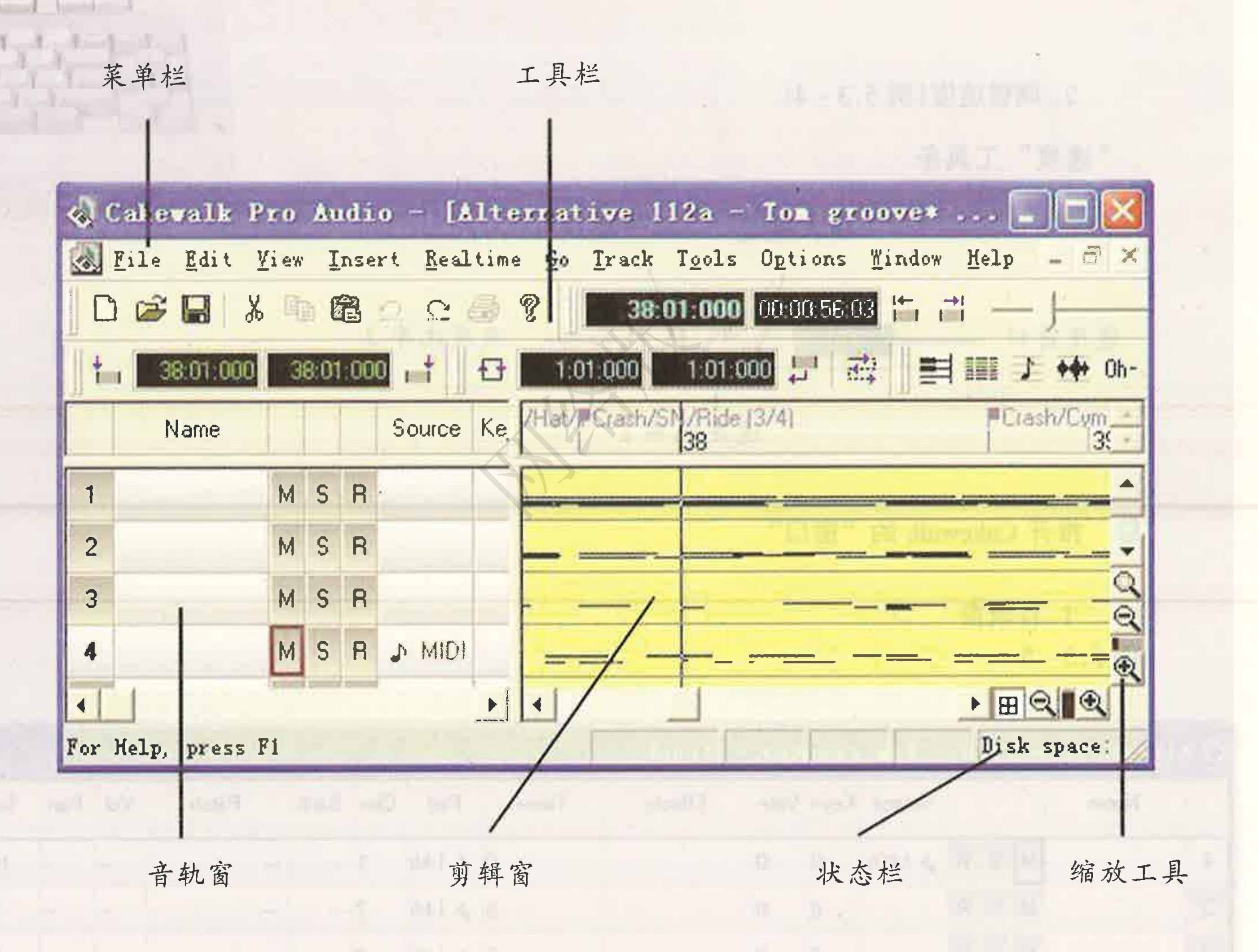
File Edit View Insert Realtime Go Track Tools Options Window Help

For Help, press F1　Disk space: 5582MB (55%)

什么是《Cakewalk 9.0》

《Cakewalk 9.0》是包含五线谱编曲、MIDI音乐的创作和编辑及音频处理为一体的电脑音乐软件。其特点是可进行五线谱打印，能快速制作MIDI音乐。

例 5.3－2　Cakewalk 的主界面

测试你的电脑音乐系统

1. 播放MIDI文件

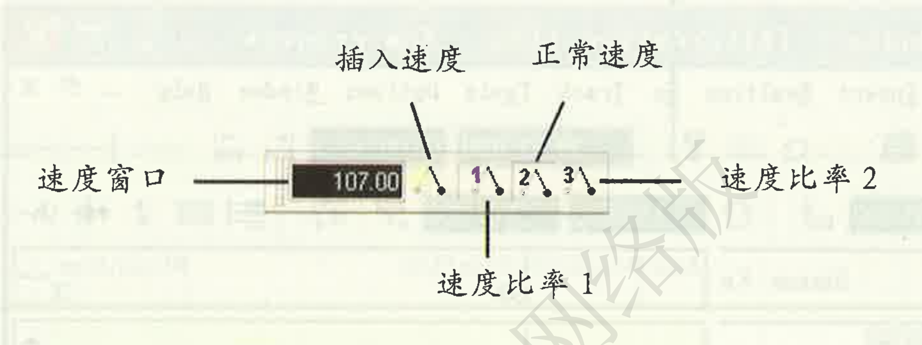
例 5.3－3　选择菜单中的“File”→“Open”命令，选择一首MIDI文件，点击“打开”按钮。打开文件后，点击工具栏中“Transport”工具条中的播放键，开始播放。

"Transport"工具条

2. 调整速度(例 5.3－4)

"速度"工具条

推开 Cakewalk 的"窗口"

1. 音轨窗

例 5.3－5

Alternative 112a - Tom groove* - Track

	Name				Source	Key+	Vel+	Effects	Time+	Port	Chn	Bank	Patch	Vol	Pan	Size
1		M	S	R	♪ MIDI	0	0		0	♪ 1-Mi	1	---	---	---	---	1608
2		M	S	R		0	0		0	♪ 1-Mi	2	---	---	---	---	622
3		M	S	R		0	0		0	♪ 1-Mi	3	---	---	---	---	383

Name：音轨的名称。可以输入中文或英文，有助于查找。

M/S/R：音轨的状态——静音/独奏/录音。

Source：录音源。选择录音时的输入设备。

Key +：移调。在播放时可以随时改变某一轨的音调。

Vel + ：力度调整。在播放时可以随时改变某一轨的力度。

Effects：效果。为音轨添加各种实时的效果，如延时效果、合唱效果等。

Time + ：时间偏移。可以使音轨提前或推后发音。

Port：输出端口。选择播放时的输出设备。

Chn：通道。可以给每一条音轨分配不同的 MIDI 通道。

Bank：音色库。可以指定音轨使用的音色库。

Patch：音色。选择音轨使用的音色。

Vol：音量。设置音轨在播放时的音量大小。

Pan：声像。设置音轨在立体声声场中的相对位置，“0”表示最左边，“127”表示最右边。

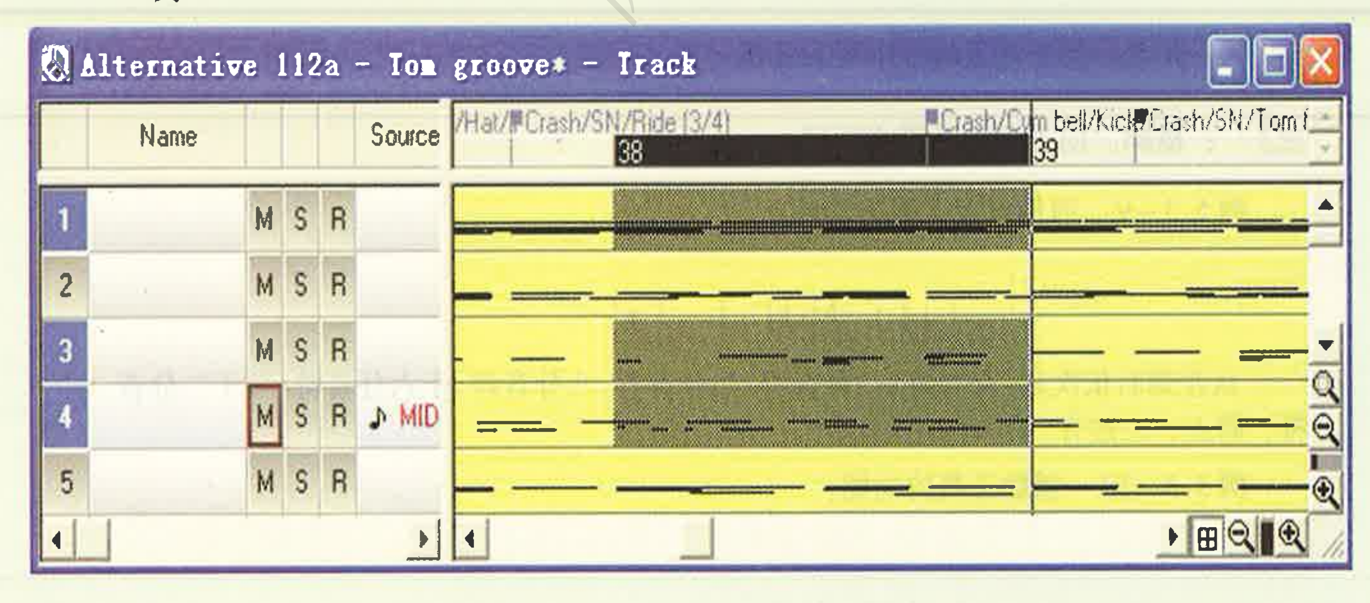
Size：MIDI 或音频事件的总数。

2. 剪辑窗

剪辑片段的选择、移动与复制：

先用鼠标单击剪辑片段的起始点，选择菜单中的“Edit”→“Select”→“From = Now”命令，以选定点为起点；再用鼠标单击剪辑片段的结束点，选择菜单中的“Edit”→“Select”→“Thru = Now”命令，以选定点为终点，就可以选中剪辑片段。再按住键盘上的“Ctrl”键不放，用鼠标点击相应的音轨号，可以选中多条音轨的剪辑片段。

例 5.3 – 6

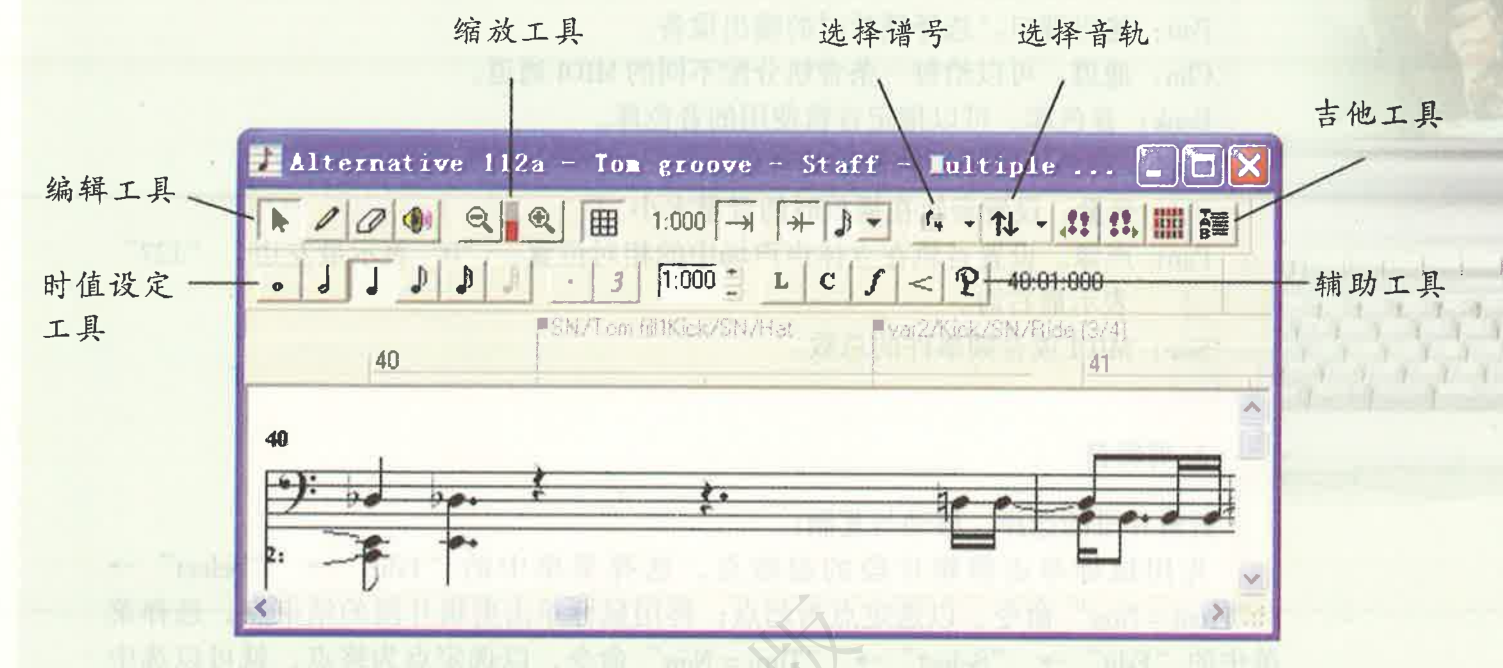
用鼠标拖动选中的剪辑片段，可以把它移动到任何想放的位置。

先按住键盘上的“Ctrl”键不放，再用鼠标拖动选中的剪辑片段，可以把它复制到任何想放的位置。

3. 五线谱窗

选择菜单中的“ View ”→“ Staff ”命令，打开五线谱窗：

例 5.3－7

编辑工具的功能：

例 5.3－8

：选择。用于选取需要拷贝和剪切的音符。

：铅笔。用于在五线谱中写入音符。

：擦除。用于删除音符或标记。

例 5.3－9　时值设定工具的功能：

从左到右依次是：全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符、附点、三连音。

例 5.3－10　辅助工具的功能：

L | C | *f* | < | 𝒫

从左到右依次是：加入歌词、加入和弦、加入表情记号、加入渐强渐弱记号、加入踏板记号。

MIDI 音乐创编参考：

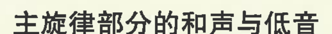

整体编配设计

1. 设计音色：前奏用“电钢琴音色”。主旋律可先用“长笛音色”，在第二段改用“大号音色”再接“电钢琴音色”。当然也可根据自己的喜爱选用其他音色，如双簧管或弦乐的音色。

2. 设计和声：这是一首带再现的二段体歌曲，根据曲式结构，和声与低音设计可以是：

例 5.3－12

背景和声可以选用“弦乐合奏音色”,低音可以选用“无品贝司音色”。

3. 设计伴奏织体：根据音乐形象的需要，织体伴奏风格可用“分解和弦音型”，选用“竖琴音色”。

a. 设计打击乐：根据音乐情绪的需要，节奏风格可用“华尔兹”，选用“鼓”和“开闭踩镲”两种打击乐音色。

例 5.3－13

在高潮部分加入“架子鼓”（第 24～25 小节、第 28～29 小节、第 32～33 小节）

例 5.3－14

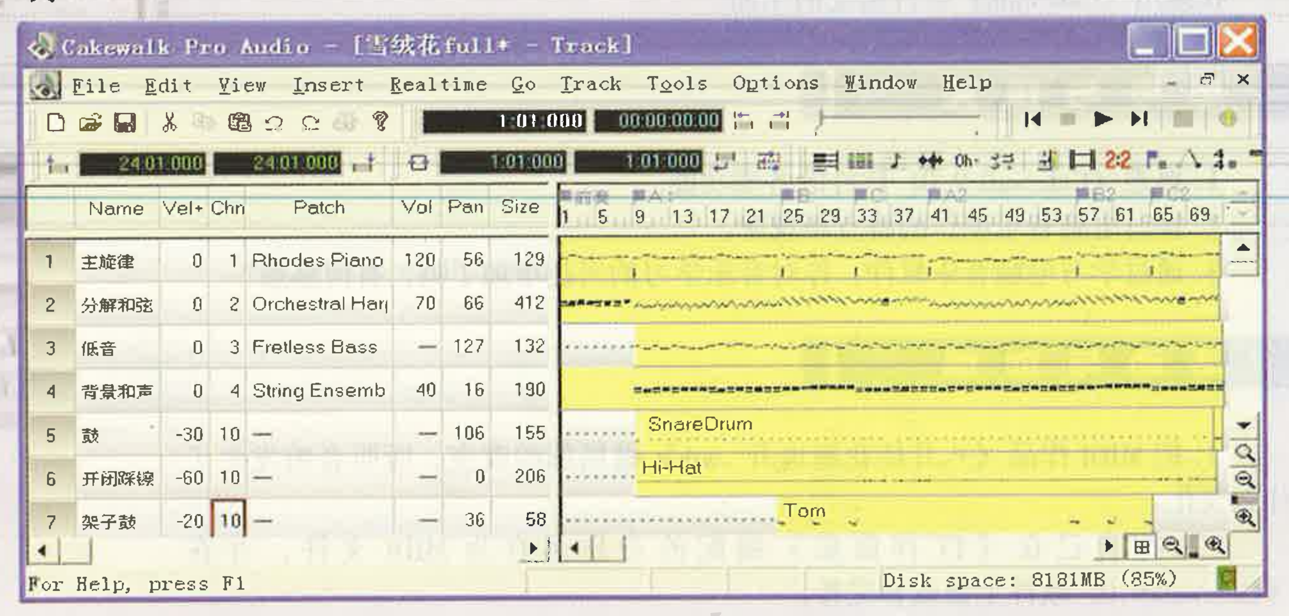
b. 选择速度：根据这首乐曲的情绪，速度以中速为好，即每分钟约 80 拍。

- **将所有声部录入 Cakewalk**
- **增加反复段落**

将前面录入的主旋律部分全部拷贝一次，粘贴在第一遍的后面，并将其中的“长笛音色”改换为“大提琴音色”。

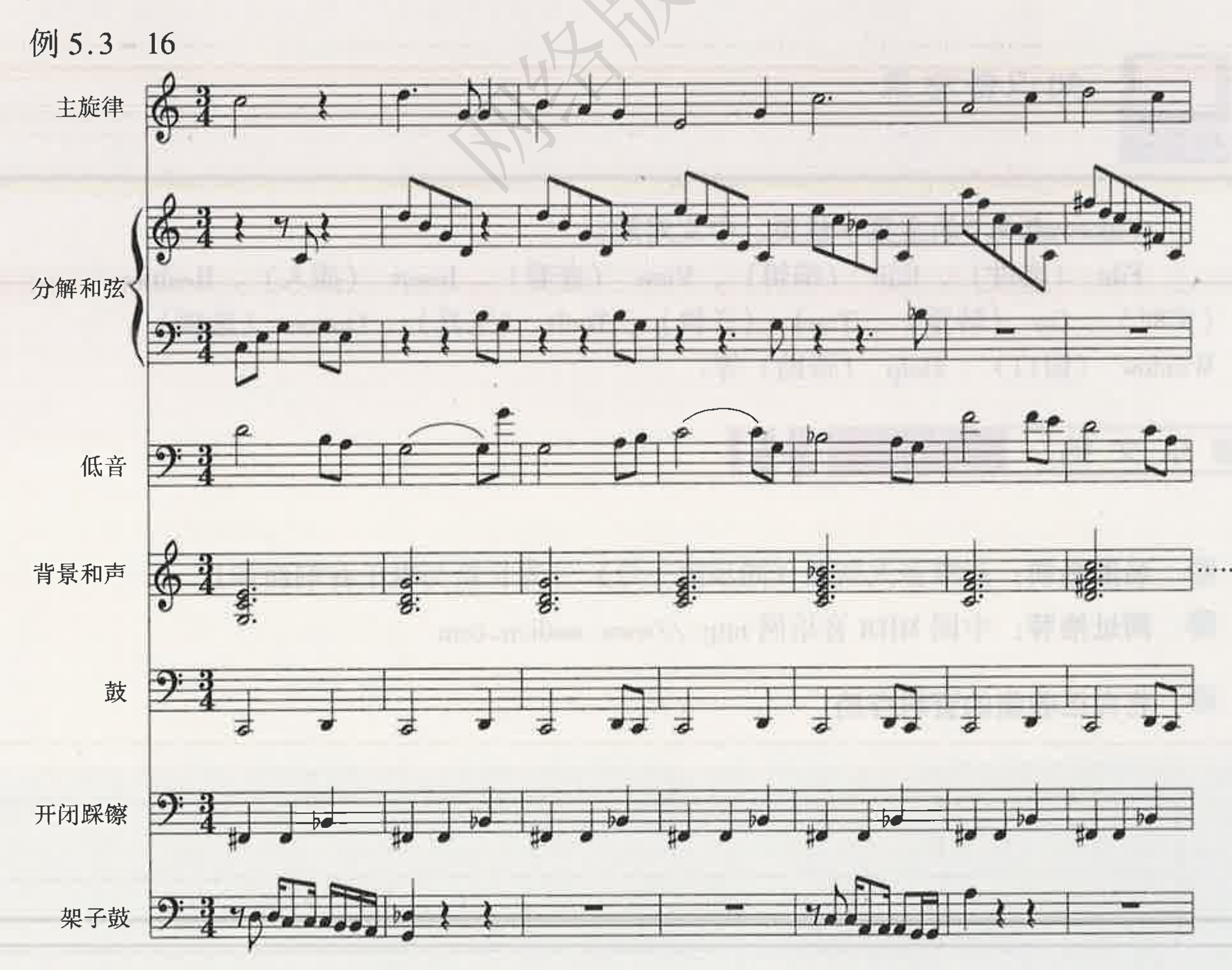
这样就大体上完成了歌曲《雪绒花》的 MIDI 制作，完成后的 MIDI 在 Cakewalk 中的主界面如下：

例 5.3－15

完成后的 MIDI 在 Cakewalk 中 24～30 小节的总谱如下：

例 5.3－16

收集与整理

收集用《Cakewalk》软件编配的乐曲。

思考与探究

1. 熟悉《Cakewalk 9.0》软件的各项功能。
2. 探讨电脑音乐创作的特点和规律。
3. 通过学习电脑音乐软件，你对音乐学习的兴趣增加了吗，有何感想？

活动与创编

1. 把 MIDI 作品《八月桂花遍地开 .wrk》做局部的改变，听听音响发生了什么变化。

2. 把自己在《TT 作曲家》编配的音乐另存为 MIDI 文件，并在《Cakewalk9.0》软件上修改和完善。

3. 举行班级电脑音乐会，展示每位同学的 MIDI 作品。

知识备忘录

Cakewalk 9.0 的主菜单栏英、中文对照：

File （文件）、Edit （编辑）、View （查看）、Insert （插入）、Realtime （实时）、Go （转至）、Track （音轨）、Tools （工具）、Option （选项）、Window （窗口）、Help （帮助）等。

音乐文档

- **名家名曲：** 达维多夫斯基《同步第一号》（为长笛与电子音响而作）
- **网址推荐：** 中国 MIDI 音乐网 http://www.midicn.com
- **将自己收集的资料存档**

学习体会与评价

作曲家

瞿小松（1952～　）中国作曲家，出生于贵阳市。1978年考入中央音乐学院作曲系。其主要作品有：小提琴与乐队《山之女》；交响组曲《山与土风》；小提琴与钢琴《谷》；《打击乐协奏曲》、《第一大提琴协奏曲》；混合室内乐《Mong Dong》；歌剧《俄狄浦斯王》、《命若琴弦》等。

达维多夫斯基 Davidovsky, Mario（1934～　）美籍阿根廷作曲家。他的创作有芭蕾音乐、室内乐和电影音乐，但最著名的是电子音乐，他成功地把电子音响与普通乐器的演奏结合起来，并不断探索新的电子音响。代表作品是他1962年至1992年间创作的电子音乐《同步》十首。

第三届中国音乐"金钟奖"音乐会